

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа имени Олега Николаевича Ряшенцева»
городского округа Пущино Московской области

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
в области изобразительного искусства
«Основы композиции 2»
для детей в возрасте 9,5 – 13 лет

Программа по учебному предмету
Композиция

Срок обучения: 3 года

Разработчики:

В.А. Барашкина, преподаватель высшей категории

Редактор:

К.Н. Чемерис, методист, преподаватель высшей категории, почетный работник
общего образования РФ

г. Пущино 2022

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный предмет является частью комплекса изучаемых предметов в области изобразительного искусства.

Темы заданий предлагаются исходя из возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные знания, а также выработать необходимые навыки.

Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из разных разделов. Данный принцип способствует поддержанию творческого интереса к изобразительной деятельности.

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

Срок реализации учебного предмета 3 года.

Объем учебного времени и виды учебной работы

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
	1		2		3		
Классы	1		2		3		
Полугодия	1	2	1	2	1	2	
Аудиторные занятия	30	34	30	34	30	34	192
Вид промежуточной аттестации	просмотр	просмотр	просмотр	просмотр	просмотр	просмотр	

Форма проведения учебных занятий

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4 до 10. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цели и задачи учебного предмета

- Приобретение учащимися элементарных знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства.
- Приобретение учащимися опыта регулярной художественной деятельности.
- Воспитание в учащихся профессиональной требовательности.
- Развитие у учащихся творческих способностей в области изобразительного искусства.

Методы обучения

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по искусству.

Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, маркерной доской.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы учебного предмета является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Оценка качества реализации программы учебного предмета включает в себя промежуточную аттестацию обучающихся.

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

По завершении изучения учебного предмета по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об обучении.

Для аттестации обучающихся используются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

По окончании полугодий учебного года по учебному предмету выставляются оценки.

Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Оценка "5" (отлично): выполнены все основные требования учебной программы, позволяющие успешно продолжать обучение по предмету.

Оценка "4" (хорошо): выполнено большинство основных требований учебной программы, позволяющих успешно продолжать обучение по предмету.

Оценка "3" (удовлетворительно): выполнен минимально допустимый объем основных требований учебной программы, позволяющий продолжать обучение по предмету.

Оценка "2" (неудовлетворительно): свидетельствует о неуспеваемости по соответствующему предмету. Основные требования учебной программы не выполнены или выполнены в недопустимо малом объеме, что не позволит продолжать обучение по предмету.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами мастеров. Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсной и выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих мероприятиях).

5. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натуромортным фондом;

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, иллюстрации, магнитные доски;

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натуромортный фонд;

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

- аудиовизуальные: фильмы, аудиозаписи.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004

Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981

Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002

Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983

Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974

Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981

Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003

Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008

Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990

Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977

Вейль Герман. Симметрия. М., 1968

Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984

Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966

Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986

Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971

Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977

Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995

Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

**Учебно-тематический план и содержание программы учебного предмета «Композиция»
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Основы композиции 2»**

1-й год обучения

1-е полугодие (30(15х2) часов аудиторных занятий)

№ п.п.	Тема	задачи	Задание	Количество часов	Формат, материал
1.	Инструктаж по Т.Б. Вводная беседа.	Введение в предмет	Инструктаж по Т.Б. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве.	1	нет
2.	Равновесие основных элементов композиции в листе «Животные в природе» (14 аудиторных часов).	Развитие наблюдательности и образной памяти. Заполнение плоскости с учетом ритмических элементов композиции. Достижение разнообразия в силуэтах животных, в передачи их окраски	Упражнения на равновесие в композиции.	1	А-6, Графические материалы
			Беседа о животных в природе. Зарисовки и наброски, животных по схеме.	2	А-6, Графические материалы
			Графический поиск композиции. Эскизы композиции в цвете (передача настроения, состояния).	2	А-6, гуашь, графические материалы
			Итоговая работа по теме: 1. Компонировка в листе, построение основных форм. 2. Основные отношения в цвете. 3. Проработка композиционного центра. 4. Обобщение композиции, выделение главного.	8	А-3, гуашь, графические материалы
3.	Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма. Контраст и нюанс «Праздник». (14 аудиторных часов)	Поиск цветового композиционного решения- ритма цветовых элементов. Выражение настроения в колористической гамме.	Упражнения на ритм в композиции.	2	А-6, Графические материалы
			Беседа о разнообразии праздников. Колористическое упражнение на передачу радостного, праздничного настроения.	2	А-6, гуашь
			Графический поиск композиции.	2	А-6, Графические материалы
			Итоговая работа по теме: 1. Компонировка в листе, построение основных форм. 2. Основные отношения в цвете. 3. Проработка первого плана. 4. Обобщение композиции, выделение главного.	8	А-3, гуашь, графические материалы
4.	Просмотр	Обобщение и закрепление теоретического материала.	Обсуждение работ и упражнений, выполненных за полугодие.	2	нет
	Итого за полугодие:			30	

1-й год обучения**2-е полугодие (34(17x2) часов аудиторных занятий)**

№ п.п.	Тема	задачи	Задание	Количество часов	Формат, Материал
1.	Композиционный центр в композиции станковой «Иллюстрация сказки». (18 аудиторных часов)	Выбор сказки, наиболее интересной для иллюстрирования. Передача сказочного образа декоративными средствами. Достижение разнообразия оттенков цвета; выразительности орнаментально-декоративного решения.	Упражнение на методы выделения композиционного центра	2	А-6, Графические материалы
			Беседа о иллюстрации, выбор сказки. Графический поиск композиции.	2	А-6, Графические материалы
			Зарисовка персонажей	2	А-6, Графические материалы
			Итоговая работа по теме: 1. Компонировка в листе, построение основных форм. 2. Основные отношения в цвете. 3. Проработка фона. 4. Проработка персонажей. 5. Обобщение композиции, выделение композиционного центра.	10	А-3, гуашь, графические материалы
2.	Композиционная организация портрета «Погрудный портрет в пейзаже». (16 аудиторных часов)	Повторение пропорций головы человека. Поиск выразительных средств в передаче образа человека и пейзажа.	Беседа о портрете. Упражнение на построение головы по схеме	2	А-6, Графические материалы
			Упражнение на передачу формы головы в цвете	2	А-6, гуашь
			Графический поиск композиции. Эскизы композиции в цвете (передача настроения, состояния).	2	А-6, Графические материалы, гуашь
			Итоговая работа по теме: 1. Компонировка в листе, построение основных форм 2. Основные отношения в цвете. 3. Проработка второго плана. 4. Проработка первого плана. 5. Обобщение композиции, выделение композиционного центра.	10	А-3, гуашь, графические материалы
3.	Просмотр	Обобщение и закрепление теоретического материала.	Обсуждение работ и упражнений, выполненных за полугодие.	2	нет
	Итого за полугодие:			34	

2-й год обучения**1-е полугодие (30(15x2) часов аудиторных занятий)**

№ п.п.	Тема	задачи	Задание	Количество часов	Материал, формат
1.	Инструктаж по Т.Б. Вводная беседа.	Введение в предмет	Инструктаж по Т.Б. Вводная Беседа о задачах предмета в 5 классе.	1	нет
2.	Статичная композиция «Пейзаж по памяти». (13 аудиторных часов)	Знакомство со схемами композиции. Использование выразительных средств композиции для передачи спокойствия, величия, неизменности. Ввод в композицию фигуры человека в качестве стаффажа.	Беседа о статичной композиции. Упражнение на составление статичной композиции.	2	А-6, гуашь, графические материалы
			Графический поиск композиции.	1	А-6, Графические материалы
			Эскизы композиции в цвете (передача настроения, состояния).	2	А-6, гуашь
			Итоговая работа по теме: 1. Компоновка в листе, построение основных форм. 2. Основные отношения в цвете. 3. Работа над планами 4. Обобщение композиции, выделение главного.	8	А-3, гуашь, графические материалы
3.	Передача эмоционального состояния цветом «Портрет в пейзаже». (14 аудиторных часов)	Передача характерных черт портретируемого, учитывая необходимость отбора наиболее выразительных живописно-композиционных средств.	Упражнение на построение головы по схеме (3/4)	2	А-6, Графические материалы
			Графический поиск композиции.	2	А-6, Графические материалы
			Эскизы композиции в цвете (передача настроения, состояния).	2	А-6, гуашь
			Итоговая работа по теме: 1. Компоновка в листе, построение основных форм 2. Основные отношения в цвете. 3. Работа над планами. 4. Обобщение композиции, выделение композиционного центра.	8	А-3, гуашь, графические материалы
4.	Просмотр	Обобщение и закрепление теоретического материала.	Обсуждение работ и упражнений, выполненных за полугодие.	2	нет
	Итого за полугодие:			30	

2-й год обучения**2-е полугодие (34(17x2) часов аудиторных занятий)**

№ п.п.	Тема	задачи	Задание	Количество часов	Формат, Материал
1.	Динамичная композиция «Спортивные игры». (16 аудиторных часов)	Используя ассиметричную композицию, передать в композиции движение. Композиционно-живописными средствами передать состояние напряженности.	Беседа о способах передачи движения в композиции. Упражнение на составление динамичной композиции.	2	А-6, гуашь, графические материалы
			Графический поиск композиции.	2	А-6, Графические материалы
			Эскизы композиции в цвете (передача настроения, состояния).	2	А-6, гуашь
			Итоговая работа по теме: 1. Основные отношения в цвете. 2. Проработка второго плана. 3. Проработка первого плана. 4. Обобщение композиции, выделение главного.	8	А-3, гуашь, графические материалы
2.	Иллюстрация литературного произведения (16 аудиторных часов)	Связь с литературным текстом. Передача активного сюжетного действия и смысловых взаимоотношений в композиции; характера и особенностей предметов.	Выбор произведения, работа с текстом Графический поиск композиции.	2	А-6, Графические материалы
			Зарисовка персонажей	2	А-6, Графические материалы
			Эскизы композиции в цвете.(передача настроения, состояния).	2	А-6, гуашь
			Итоговая работа по теме: 1. Компоновка в листе, построение основных форм. 2. Детализирование. 3. Основные отношения в цвете. 4. Проработка дальнего плана. 5. Проработка ближнего плана. 6. Обобщение композиции, выделение композиционного центра.	12	А-3, гуашь, графические материалы
3.	Просмотр	Обобщение и закрепление теоретического материала.	Обсуждение работ и упражнений, выполненных за полугодие.	2	нет
	Итого за полугодие:			34	

3-й год обучения**1-е полугодие (30(15x2) часов аудиторных занятий)**

№ п.п.	Тема	задачи	Задание	Количество часов	Материал, формат
1.	Инструктаж по Т.Б. Вводная беседа.	Введение в предмет	Инструктаж по Т.Б. Беседа о задачах предмета в 6 классе.	1	нет
2.	Человек в пейзаже «Осень». (11 аудиторных часов)	Создание осеннего колорита в пейзаже. Ввод в композицию 2-3 фигуры человека.	Беседа о передачи колорита в пейзаже. Упражнение на зарисовку природных мотивов с учетом воздушной перспективы.	1	А-6, гуашь, графические материалы
			Поиск композиции. Эскизы композиции в цвете.	2	А-6, Гуашь, графические материалы
			Итоговая работа по теме: 1. Компонировка в листе, построение основных форм. 2. Основные отношения в цвете. 3. Работа над планами. 4. Обобщение композиции, выделение главного.	8	А-3, гуашь, графические материалы
3.	Человек в контражуре «У окна». (16 аудиторных часов)	Контражурное освещение в композиции. Решение фигуры человека через силуэт; достижение выразительности силуэта.	Беседа о тональности в композиции. Зарисовки у окна.	2	А-3, гуашь, графические материалы
			Графический поиск композиции.	2	А-6, Графические материалы
			Эскиз композиции в цвете.	2	А-6, гуашь
			Итоговая работа по теме: 1. Компонировка в листе, построение. 2. Основные отношения в цвете. 3. Выстраивание разных планов в зависимости от освещения. 4. Работа в цвете над персонажем. 5. Проработка первого плана и обобщение композиции.	10	А-3, гуашь, графические материалы
4.	Просмотр	Обобщение и закрепление теоретического материала.	Обсуждение работ и упражнений, выполненных за полугодие.	2	нет
	Итого за полугодие:			30	

3-й год обучения**2-е полугодие (34(17x2) часов аудиторных занятий)**

№ п.п.	Тема	задачи	Задание	Количество часов	Формат, Материал
1.	Многофигурная композиция к литературному произведению русских авторов. (18 аудиторных часов)	Изучение произведения и изобразительного материала, характеризующего историческую эпоху. Выбор мотива для иллюстрирования. Эмоциональная окраска произведения.	Работа с текстом. Выбор материала для иллюстрирования. Графический поиск композиции.	2	А-6, Графические материалы
			Эскиз композиции в цвете.	2	А-6, гуашь, графические материалы
			Итоговая работа по теме: 1. Компоновка в листе, построение основных форм. 2. Детализирование. 3. Основные отношения в цвете. 4. Проработка дальнего плана. 5. Проработка ближнего плана. 6. Обобщение композиции, выделение композиционного центра.	12	А-3, гуашь, графические материалы
2.	Сюжетная композиция «Человек в труде». (16 аудиторных часов)	Передача совместного действия людей, подчинение действий отдельных персонажей общему действию. Работа выполняется по наблюдению и по памяти, с использованием натуральных зарисовок.	Беседа о профессиях. Графический поиск композиции. Зарисовки персонажей в определенном действии.	2	А-6, Графические материалы
			Эскиз композиции в цвете.	2	А-6, гуашь, графические материалы
			Итоговая работа по теме: 1. Компоновка в листе, построение основных форм. 2. Основные отношения в цвете. 3. Проработка дальнего плана. 4. Проработка ближнего плана. 5. Проработка персонажей. 6. Обобщение композиции, выделение композиционного центра.	12	А-3, гуашь, графические материалы
3.	Просмотр	Обобщение и закрепление теоретического материала.	Обсуждение работ и упражнений, выполненных за полугодие.	2	Нет
	Итого за полугодие:			34	