

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснощёковская детская школа искусств»

ПРИНЯТО
Протокол педсовета №4
от 28.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО
«Краснощёковская ДШИ»
Т.И.Холодулина
Приказ №28 от 28.12.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ»

ПРОГРАММА
по учебному предмету
КОМПОЗИЦИЯ

Срок реализации 4 года

Краснощёково

2016

КОМПОЗИЦИЯ

Структура программы учебного предмета

- I. Пояснительная записка**
- II. Содержание учебного предмета**
- III. Требования к уровню подготовки обучающихся**
- IV. Формы и методы контроля**
- V. Методическое обеспечение учебного процесса**
- VI. Список литературы и средств обучения**

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации, а также на основе авторской программы составителей О.Н.Цветкова, преподавателя детской художественной школы г. Пскова, члена Союза художников России, заслуженного работника культуры, А.А.Дмитриева кандидата педагогических наук НИИ художественного воспитания АПН России, А.В.Щербакова, кандидата педагогических наук НИИ художественного воспитания АПН России.

Учебный предмет «Композиция» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а так же на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из них поставлены общие исполнительские задачи: требования к осознанному композиционному решению листа; перспективного построения, выявления объёмов, грамотного владения тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Основы живописи» со сроком обучения 4 года срок реализации программы «Композиция» составляет 4 года.

Продолжительность учебных занятий с 1-го по 4-ый 34 недели ежегодно .

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом ОУ на реализацию учебного предмета

Общий объём максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Композиция» со сроком обучения 4 года составляет 680 часов, в том числе аудиторные занятия - 340 час, самостоятельная работа – 340 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет «Композиция» со сроком обучения 4 года

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени								Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		
Годы обучения	1	2	3	4	5	6	7	8	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Количество недель	16	18	16	18	16	18	16	18	
Аудиторные занятия	32	36	32	36	32	36	32	36	340
Самостоятельная работа	32	36	32	36	32	36	32	36	340
Максимальная учебная нагрузка	64	72	64	72	64	72	64	72	680

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численность от 4 до 10 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Рекомендуемый объём учебных занятий в неделю по учебному предмету «Композиция» программы «Основы живописи» со сроком обучения 4 года:

- аудиторные занятия:
1-4 классы по 2 часа в неделю;
- самостоятельная работа:
1-4 классы по 2 часа в неделю;

Самостоятельная работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев...), участие в творческих мероприятиях, конкурсах, культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Цели и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретённых им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а так же выявление одарённых детей в области изобразительного искусства. Задачами учебного предмета являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух- и трёхмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приёмами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретения обучающимися опыта творческой деятельности;

Обоснование структуры программы

Программа содержит:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации поставленных задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Данные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Мастерская по композиции станковой оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Основные понятия курса станковой композиции – замысел и картина. Первое даёт представление о цели работы, её смысла; об эволюции образа в процессе его создания, в том числе в эскизах. Второе – о результатах работы, об оформлении замысла совокупностью средств, художественной целостности произведения, значимости его содержания (в противоположность этюду, зарисовка, наброску).

Обучение композиции в предлагаемом курсе следует понимать не как передачу определённых «правил» создания картины («выделения центра», «равновесия» и т. п.), а как развитие умения чувствовать зависимость изображаемого от его соотношений с листом: способа вычисления фрагмента натуры, размещения на листе фигур и пятен и т. п.

В процессе обучения учащийся должен использовать различные варианты пластических решений самых разнообразных тем, от натюрморта до сложного сюжета, и наметить возникающие при этом выразительно-смысловые эффекты. Главное – не стремиться научить детей делать «правильную» композицию, дать им почувствовать связь между пластическим решением и выразительностью картины.

Программа предусматривает выполнение значительного числа разнообразных заданий – длительных, иллюстрирующих пути проработки замысла до максимальной законченности.

Педагог должен намечать учащемуся различные пластические ходы, не позволять ему увлекаться шаблоном, приучать к серьёзной и последовательной проработке замысла.

В работе над композицией большое значение для расширения представлений учащегося о различных решениях, пробуждения пластического воображения и фантазии большое значение имеет показ классических произведений в репродукциях или музейных подлинниках.

Из предлагаемых в программе заданий, превышающих по количеству учебный план, преподаватель может выбрать наиболее способствующие решению задач курса (уменьшить или увеличить количество часов).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО композиции (ДШИ)

1 класс 1 полугодие

№ п/п	Тема занятия	Кол-во часов
1	Законы композиции. Средства композиции: линия, цветовое пятно	2
2	Средства композиции: ритм пятен. Образ в пятне и линии	2
3	Сочинение композиции на основе ассоциативно созданного образа из произвольных цветовых пятен.	2
4	Композиция на основе тёплых и холодных цветов. Сказочный образ.	2
5	Беседа о декоративном искусстве. Декоративное искусство и наш быт.	2
6	Иллюстрация к сказке в стиле лубочной картинки. Свободная композиция.	4
7	Народные промыслы. Лубочная картинка. Сказочные образы растений.	2
8	Народные промыслы. Лубочная картинка. Сказочные образы пейзажей.	2
9	Народные промыслы. Лубочная картинка. Сказочные образы животных и птиц.	2
10	Народные промыслы. Лубочная картинка. Сказочные образы людей.	2
11	Итоговая работа-панно «Там, на неведомых дорожках»	2
12	Народные промыслы России. Игрушка.	4
13	Народные промыслы России. Посуда (керамика).	4
	ВСЕГО	32

Просмотр. Итог работы за полугодие.**1 класс 2 полугодие**

№ п/п	Тема занятия	Кол-во часов
1	Народные промыслы России. Вышивка.	4
2	Народные промыслы России. Орудия труда	4
3	Народные промыслы России. Мебель.	4
4	Народные промыслы России. Костюм	8
5	Народные промыслы России. Ткачество.	2
6	Итоговая групповая работа «Народные промыслы России.» (имитация гобелена)	14
	ВСЕГО	36

2 класс 1 полугодие

№ п/п	Тема занятия	Кол-во часов
1	Композиция пейзажа на тему «Осень»	4
2	Композиция на тему «Труд»	4
3	Ритм линий. Стилизация растительных форм.	4
4	Декоративный натюрморт «Букет Осени»	4
5	Традиции мастеров лаковой миниатюры. Беседа.	2
6	Традиции мастеров лаковой миниатюры. Эскизы орнаментов и композиций в круге, овале.	2
7	Традиции мастеров лаковой миниатюры. Эскизы орнаментов и композиций в квадрате, прямоугольнике.	2
8	Традиции мастеров лаковой миниатюры. Эскизы орнаментов и композиций в многоугольнике.	2
9	Традиции мастеров ткачества: Россия и зарубежье. Беседа.	2
10	Традиции мастеров ткачества. Эскизы вышивок, ковров, гобеленов.	2
11	Традиции мастеров ткачества. Коллективная творческая работа по эскизам (в технике имитация гобелена)	4
	ВСЕГО	32

Просмотр. Итог работы за полугодие.**2 класс 2 полугодие**

№ п/п	Тема занятия	Кол-во часов
1	Традиции мастеров гончарного производства. (беседа)	2

2	Традиции мастеров гончарного производства: декоративное оформление сосудов и изразцов.	8
3	Композиция с большим количеством людей на тему «Прохожие» (или подобную)	8
4	Часть классной комнаты с мебелью .	6
5	Композиция на тему «Праздник в посёлке» (или подобную)	5
6	Конкурсные композиции по плану школы и района.	7
	ВСЕГО	36

3 класс 1 полугодие

№ п/п	Тема занятия	Кол-во часов
1	Фрагмент интерьера по памяти	2
2	Фрагмент классной комнаты с мебелью (с натуры)	6
3	Композиция с 1 фигурой в интерьере	8
4	Архитектурный пейзаж с транспортом и людьми	6
5	Композиция на тему «Сценка»	8
6	Подготовка работ к просмотру.	2
	ВСЕГО	36

Просмотр. Итог работы за полугодие.

3 класс 2 полугодие

№ п/п	Тема занятия	Кол-во часов
1	Фрагмент интерьера своего дома по памяти	4
2	Композиция с 1 фигурой в интерьере в процессе труда (пряжание, вышивание, вязание...)	8
3	«Традиции семьи» Композиция по воображению.	6
4	«Крестьянский быт наших предков» Композиция по воображению.	8
5	Композиция по памяти «Новостройки»	6
6	Конкурсные композиции по плану школы и района.	4
	ВСЕГО	36

4 класс 1 полугодие

№ п/п	Тема занятия	Кол-во часов
-------	--------------	--------------

1	Сочинение фантастических образов	2
2	Выразительность элементов форм. «Лес шумит», «Вихри веют», «Тихий снег»...	2
3	Заполнение листа. «Школа», «Наш город»...	4
4	Ритм в композиции. «Игры зверей», «Полёт птиц»...	2
5	Передача сюжетно-смысловых связей в композиции	4
6	Композиция по наблюдению	4
7	Иллюстрирование.	6
8	Композиция на тему из повседневной жизни.	3
9	Выразительность фрагментирования	3
10	Работа над книгой (беседа)	2
	ВСЕГО	32

Просмотр. Итог работы за полугодие.

4 класс 2 полугодие

№ п/п	Тема занятия	Кол-во часов
1	Работа над книгой . Макет	6
2	Декоративное панно	4
3	Театральная декорация	17
4	Искусство мозаики и витража.	9
	ВСЕГО	36

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Композиция» 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 тоновой пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;

- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения:

1 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- тональной, цветовой, линейной композиции;
- о движении в композиции;
- о ритме в станковой композиции;
- о контрастах и нюансах;

- умения:

- уравнивать основные элементы в листе;
- чётко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;

- навыки:

- владения техниками работы с гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых в работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о трёхмерном пространстве;
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);
- о создании декоративной композиции;

- умения:

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3 год обучения

- знания:

- о пропорциях, об основах перспективы;
- о символическом значении цвета в композиции;
- о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- умения:

- ориентироваться в общепринятой терминологии;

- доводить свою работу до известной степени законченности;
 - обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;
 - собирать дополнительный материал для создания композиции;
- навыки:
- разработки сюжета;
 - использование пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
 - приобретения опыта работы над серией композиций.

4 год обучения

- знания:

- применения основных правил и законов станковой композиции;
- основных пропорций фигуры человека;
- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;

- умения:

- выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
- организация структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- навыки:

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания целостности цветотонального решения листа.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- зачёт – творческий просмотр (проводится в счёт аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании 1-го полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельности образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

при сроке освоения образовательной программы «Основы живописи» 4 года – в 4 классе,

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Она должна продемонстрировать умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трёх), связанных единством замысла и воплощения.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на 2 полугодие выпускного класса.

Этапы работы:

- поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;
- сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
- выставка и обсуждение итоговых работ.

Критерии оценок

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5 «отлично» - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным выполнением, творческим подходом.

4 «хорошо» - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 «удовлетворительно» - ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это даёт возможность педагогу творчески подойти к процессу преподавания учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Работа над сюжетной композицией ведётся, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведённых на

предмет «Композиция». Во время аудиторных занятий проводятся объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого из 2-х полугодий должна стать минимум одна законченная композиция в цвете или графическая (это может даже быть серия графических или цветовых листов). Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей углублённости и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

После выбора основной темы и её графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решения, и обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд затем, если тема итоговой работы задумана в цвете. – её колористическое решение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т.д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Дидактические материалы

Для успешного результата в освоении программы по станковой композиции необходимы учебно-методические пособия:

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- презентационные материалы по тематике разделов.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Методическая литература:

1. Голубева О.Н. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.; «Лёгкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России в первой половине 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. «Искусство» №1-2, 1983

5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974
7. Претте М.К. Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и ДШИ. М., 2003
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и ДШИ. М., 2008
10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. «Творчество» №3, 1984
14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. Сборник «Искусство книги» №7, 1971
17. искусство шрифта: работы московских художников книги. 1959-1974. М., 1977
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты Полиграфист и издатель №4, 1995
19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Учебная литература:

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Чёрно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: «Владос», 2006
6. Сокольникова Н.М. основы композиции. Обнинск, 1996
7. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **неглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников. Настенные иллюстрации;
- **демонстрационные:** Муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- **электронные образовательные ресурсы:** журналы, книги и учебники, универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** учебные слайд- видео- кинофильмы, аудиозаписи.