

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОСОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ Н.К. РЕРИХА»

Дополнительная общеразвивающая
программа «**Фотоискусство**»

Программа по учебному предмету
КОМПОЗИЦИЯ

2022 год

«РАССМОТРЕНО»
На заседании педагогического совета
От «30» августа 2022 г
Протокол № _4__

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОУ ДОУ
«ВДШИ им Н. К. Рериха»
_____ Е. А. Фаризанова

Разработчик (и) Яковлева Юлия Сергеевна, преподаватель МОУ ДО
«Волосовская детская школа искусств им. Н.К. Рериха»

Структура программы учебного предмета

Пояснительная записка

- 1.1 *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- 1.2 *Срок реализации учебного предмета*
- 1.3 *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета*
- 1.4 *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- 1.5 *Цели и задачи учебного предмета*
- 1.6 *Обоснование структуры программы учебного предмета*
- 1.7 *Методы обучения*
- 1.8 *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

Содержание учебного предмета

- 2.1 *Сведения о затратах учебного времени*
- 2.2 *Учебно-тематическое планирование*
- 2.3 *Содержание учебного курса*
- 2.4 *Годовые требования по классам*

Формы и методы контроля, система оценок

- 4.1 *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- 4.2 *Критерии оценки;*

Методическое обеспечение учебного процесса

- 5.1 *Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- 5.2 *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

Списки рекомендуемой литературы

- 6.1 *Список рекомендуемой литературы;*

Пояснительная записка

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция» разработана на основе требований к дополнительной общеобразовательной программе художественной направленности «Фотоискусство».

Программа «Композиция» направлена на развитие творческих способностей, формирование навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся.

Предмет «Композиция» тесно связан с предметами «Общий курс фотографии», «Техника съемки», «Практическое занятие» и «Основы обработки фотоматериалов». Навыки, приобретенные на практических уроках и технике фотосъемки, помогают наиболее грамотно воплотить композиционную задумку. Знание основ истории фотографии и путей ее развития от классической до современной позволяет наиболее продуманно и актуально использовать композиционные приемы и находки мастеров искусства фотографии в своей деятельности.

Особенностью предмета «Композиция» является его практико-ориентированная направленность.

Знания, умения и навыки, приобретенные учащимися на уроках композиции, позволяют наиболее успешно анализировать и аргументировать свое мнение относительно работ других фотографов, ориентироваться в различных жанрах фотоискусства и успешно создавать художественные фотопроекты.

1.2 Срок реализации учебного предмета «Композиция»

При реализации программы «Фотоискусство» со сроком обучения 3 года срок реализации учебного предмета «Композиция» составляет 2 года. При реализации программы учебного предмета «Композиция» продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 68 недель, во втором классе 34 недели.

1.3. **Объем учебного времени**, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Композиция»:

Срок обучения	2 года
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	120
Количество часов на аудиторные занятия	102
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	18

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации				Всего часов
	1		2		
Классы	1	2	3	4	
Полугодия	1	2	3	4	
Аудиторные занятия	32	36	16	18	102
Самостоятельная работа	6	6	-	6	18
Максимальная учебная нагрузка	38	42	16	24	120
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет	

1.4 Форма проведения учебных аудиторных 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 численностью от 4 до 10 человек.

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

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Композиция» дополнительной общеобразовательной программы «Фотоискусство» со сроком обучения 3 года составляет:

- аудиторные занятия:
1 класс – 2 часа в неделю;
2 класс – 1 час в неделю;
- самостоятельная работа:
1 класс – всего 12 часов;
2 класс – всего 6 часов.

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.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

1.5 Цель и задачи учебного предмета «Композиция»

Цель:

художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету.

Задачи:

- сформировать понимание принципов грамотного построения кадра для наилучшего восприятия;
- развить интерес к художественному творчеству и искусству фотографии в частности;
- познакомить с основными законами, правилами и приемами фотокомпозиции;
- применить полученные знания о выразительных средствах композиции в фотоработах;
- сформировать умения находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу, а также индивидуальные решения для каждой творческой работы;

1.6 Обоснование структуры учебного предмета «Композиция»

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися.

Программа содержит следующие разделы:

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

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание учебного предмета".

1.7 Методы обучения

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

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

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

1.8 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Композиция»

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории и технике фотографии, истории мировой культуры, фото альбомами. Фотостудия должна быть оборудована зеркальным фотоаппаратом, источниками постоянного и импульсного освещения, синхронизаторами, фонами, отражателем, компьютером и дополнительным к нему монитором, принтером для печати фотографий.

Содержание учебного предмета

2.1 Сведения о затратах учебного времени,

Предмет «Композиция» - это связующее звено между учебными предметами «Общий курс фотографии», «Техника съемки», «Основы обработки фотоматериалов» и «Практическое занятие». Содержание учебного предмета нацелено на развитие восприятия и понимания языка фотоискусства, на развитие способностей понимать и применять в учебной и творческой работе принципы грамотного построения кадра для наилучшего восприятия фотоизображения.

Содержание учебного предмета «Композиция» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Курс «Композиция» включает в себя основные направления:

- целостность фотопроизведения;

- законы и правила композиции в фотографии;
- выразительные средства;
- применение композиция в разных жанрах фотоискусства;
- художественное понимание фотографии;
- грамотный отбор в одиночных фотографиях и сериях.

Порядок изучения разделов и количество тем может меняться в зависимости от задач и особенностей предмета «Композиция» и других, связанных с ним предметов общеобразовательной программы «Фотоискусство».

Итогом каждого из двух полугодий является результат просмотра фоторабот. Оценка по предмету за второй класс выставляется в свидетельство после успешного окончания трех лет обучения и успешной сдачи итоговой аттестации.

В течение всех трех лет обучения рекомендуется создание учащимися портфолио из выполненных работ. Портфолио используется как личное методическое пособие на уроках «Формирование портфолио» и «Выставочная деятельность», а также для самостоятельной работы учащихся. Данный вид работы формирует систему знаний в области предмета «Композиция».

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

2.2 Учебно - тематическое планирование

№ темы	Наименование темы	Количество часов	
		Аудит. занятия	Самост. работа
1 Класс			
I полугодие			
1	Вводная беседа. Понятие предмета «Композиция».	2	-
2	Целостность фотопроизведения.	4	-
3	Смысловой центр.	6	-
4	Законы и правила композиции в фотографии.	8	4
5	Плоскость и объем.	4	2
6	Статика и динамика.	4	-
7	Величина и форма.	2	-
8	Свет.	2	-
Итого часов за I полугодие		32	6
1 Класс			
II полугодие			
	Статика и динамика.	8	-
	Цвет и тон.	8	-
	Композиция в натюрморте.	4	2
	Композиция в портрете.	8	2
	Композиция в пейзаже.	4	2
	Фотограмма.	4	-
Итого часов за II полугодие		36	6
Итого часов за 1 класс		68	12
2 Класс			
I полугодие			

	Равновесие.	6	-
	Художественное понимание фотографии.	4	-
	Эстетика фотографии.	6	-
Итого часов за I полугодие		16	-
2 Класс II полугодие			
	Ценность	8	6
	Множество.	6	-
	Рамки.	2	-
	Проверочная работа.	2	-
Итого часов за II полугодие		18	6
Итого часов за 2 класс		34	6
Всего часов		102	18

2.3 Содержание учебного курса

1 класс I полугодие (32 часа)

Тема №1

Тема: Вводная беседа. Понятие предмета «Композиция».

Методические указания: Постановка целей и задач предмет. Что такое композиция?

Тема №2

Тема: Целостность фотопроизведения.

Методические указания: Понятие целостности снимка. Описание по фотографии. Основные характеристики качественного снимка. Базовые навыки анализа качества фотографии.

Тема №3

Тема: Смысловой центр.

Методические указания: Понятие композиционного центра. Основные способы выделения главного: масштаб, центральное положение, свет, тон и цвет, активные линии, резкое и нерезкое. Способы выделения композиционного центра с помощью положения: по центру, со смещением, у края.

Тема №4

Тема: Законы и правила композиции в фотографии.

Методические указания: Формат кадра. Золотое сечение и правило третей. Симметрия, правило диагоналей, линейная и тональная перспектива, ритм в фотографии. Разбор фотографий по правилам.

Домашнее задание: Съемка и разбор фотографий по темам: линейная перспектива, ритм. Разбор фотографий по законам и правилам.

Тема №5

Тема: Плоскость и объем.

Методические указания: Графические композиции, пятна и линии, статика и динамика. Ракурс и кадрирование, схлопывание объёма в изобразительную плоскость.

Домашнее задание: Анализ фотографий известных фотомастеров.

Тема №6

Тема: Статика и динамика.

Методические указания: Принципы создания эффекта динамики в кадре с учетом использования линий, диагоналей, ритма.

Тема №7

Тема: Величина и форма.

Методические указания: Принципы выделения/обобщения с помощью величины и формы. Объединение и контраст величин и форм.

Тема №8

Тема: Свет

Методические указания: Свет как выразительный элемент. Влияние света на восприятие. Принципы выделения/обобщения с помощью света. Световые контрасты.

1 класс

II полугодие (36 часов)

Тема №9

Тема: Статика и динамика.

Методические указания: Принципы статики с учетом построения композиции по принципу квадрата, прямоугольника, треугольника, круга и овала. Принципы статики с учетом построения композиции с максимальным заполнением пространства кадра, а также с учетом уравновешенности, симметрии, замкнутой композиции.

Тема №10

Тема: Цвет и тон.

Методические указания: Цветовые сочетания, цветовой круг. Подбор объектов и сюжетов. Принципы выделения/обобщения с помощью цвета и тона. Объединение и контраст цвета и тона. Психология восприятия света. Теплые и холодные цвета, контрастные цвета. Сочетания цветов, темные и светлые тона. Черно-белая и цветная фотография. Использование цветовых акцентов для усиления драматического воздействия кадра.

Тема №11

Тема: Композиция в натюрморте

Методические указания: Применение композиционных приемов в жанре натюрморт. Передача формы и фактуры. Содержание снимка, расположение предметов в кадре. Что такое flat lay?

Домашнее задание: Съёмка классического натюрморта. Съёмка flat lay.

Тема 12

Тема: Композиция в портрете.

Методические указания: портрет постановочный, репортажный, документальный, жанровый групповой. Технические правила и приёмы, присущие портретной съёмке. Выбор композиционного построения портрета (во весь рост, поясной, крупный). Положение головы.

Домашнее задание: Съёмка постановочного портрета в домашних условиях.

Тема №13

Тема: Композиция в пейзаже.

Методические указания: Образ пейзажа. Летний, зимний, ночной, городской пейзажи. Особенности построения кадра. Изучение объекта съёмки, условия съёмки. Выделение в снимке главного, акцентирование на нём внимания зрителя.

Домашнее задание: Съёмка всех видов пейзажа.

Тема №14

Тема: Фотограмма.

Методические указания: Что такое фотограмма? Составляем композицию, делаем фотограмму из подручных средств.

2 класс
I полугодие (16 часов)

Тема №1

Тема: Равновесие.

Методические указания: Замкнутая композиция: статика, простая фигура, симметрия, четкий контур, стремление внутрь. Принципы построения. Оптическое равновесие: размещение крупных, тяжелых, темных форм относительно малых, легких и светлых. Использование нескольких последовательных композиционных центров.

Тема №2

Тема: Художественное понимание фотографии.

Методические указания: Принципы композиции с учетом глубины изображения. Использование цвета, размеров, динамики формы, перспективы, теней. Фотография, как инструмент понимания и трансформации реальности.

Тема №3

Тема: Эстетика фотографии.

Методические указания: Психологические основы композиции. Смысловая и декоративная компоновка кадра (гармония формы и содержания).

2 класс
II полугодие (18 часов)

Тема №4

Тема: Ценность.

Методические указания: Ценность кадра. Как сделать правильный выбор? Отбираем фотографии для итоговой выставки.

Домашнее задание: Отбор фотографий

Тема №5

Тема: Множество.

Методические указания: Серии и одиночные фотографии. Фотография как искусство, иллюстрация или как метод исследования. Как сделать правильный выбор при составлении небольших серий. Для чего нужны серии и фотопроекты?

Тема №6

Тема: Рамки.

Методические указания: Определение конечной формы работы. Влияние среды на восприятие.

Тема №7

Тема: Проверочная работа.

Методические указания: Итоговая проверочная работа по изученному за два учебных года материалу. Ответы на вопросы в письменном виде. Подведение итогов.

2.4 *Требования к уровню освоения программы.*

В результате освоения предмета «Композиция» учащийся должен:

знать:

- основные элементы композиции, закономерности грамотного построения кадра для наилучшего восприятия;

- основные законы, правила и приемы фотокомпозиции.

уметь:

- применять полученные знания о выразительных средствах композиции в фотоработах;

- находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;

- находить грамотные композиционные решения для каждой творческой задачи;

владеть:

- навыками по созданию композиционной художественно-творческой работы.

Формы и методы контроля, система оценок

4.1 *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*

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

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы учащегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

- экзамен – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, в виде зачета- просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

4.2 Критерии оценок

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

Во время объяснения новой темы перед выполнением каждого задания преподаватель ставит перед учеником конкретные задачи. В зависимости от качества выполнения этих задач оценивается работа ученика.

Выставляется оценка:

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением и 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.

Методическое обеспечение учебного процесса

Для успешного достижения результата в освоении программы по предмету «Композиция» необходимы следующие учебно-методические материалы:

- наглядные пособия;
- методические пособия;
- папки практических заданий, сформированные по темам;
- фонд лучших работ учащихся по разделам и темам;
- портфолио ученических работ по темам;
- видеоматериал;
- интернет – ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

5.1 Методические рекомендации педагогическим работникам

Предмет «Композиция» - это связующее звено между учебными предметами «Общий курс фотографии», «Техника съемки», «Основы обработки фотоматериалов» и «Практическое занятие».

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

5.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

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.

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем по мере их поступления. Оценкой отмечаются все этапы работы. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Списки рекомендуемой литературы

6.1 Список рекомендуемой литературы:

1. Пожарская С.Г. /Фотомастер. Книга о фотографах и фотографии/ - Юпитер-Импэкс, 2001;
2. Лапин А.И. /Фотография как.../ - Тримедия Контент, 2018;
3. Дыко Л.П. /Основы композиции в фотографии/ - ЁЁ Медиа, 2012;
4. Анри Картье-Брессон /Диалоги/ - Клаудберри, 2015;
5. Джефф Дайер /Самое время. Неклассическая история фотографии\ - Клаудберри, 2017;
6. М. Фриман /Школа фотографии. Свет и освещение/ - Хорошая книга, 2015;
7. П. Матвеев /Inspiration Book/ - 2019;
8. И. Бойко /Детям об искусстве. Фотография/ - Искусство – XXI век, 2019