

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Питкярантского муниципального района Республики Карелия «Детская
художественная школа им. В.П. Крупина»**

ПРИНЯТО: На заседании Педагогического совета от 31.08.2021 г.	УТВЕРЖДЕНО: Приказом директора МАУ ДО «ДХШ им. В.П. Крупина» _____ О.В. Бронниковой от 31.08.2021 г. № 22
--	---

Рабочая программа учебного предмета «Основы композиции»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ**

Питкяранта 2021

«Одобрено»

Методическим советом от 31.08.2021г.

МАУ ДО «ДХШ им. В.П. Крупина»

Дата рассмотрения 31.08.2021 г.

«Утверждаю»

Директор МАУ ДО

«ДХШ им. В.П. Крупина»

О.В.Бронникова

31. 08. 2021 г.

Разработчики:

Киселева Елена Германовна : преподаватель МАУ ДО «ДХШ им. В.П. Крупина

СОДЕРЖАНИЕ

№	Наименование раздела	Стр.
I.	Пояснительная записка	4-6
II.	Содержание учебного предмета.	7-11
III.	Требования к уровню подготовки обучающихся	12
IV.	Формы и методы контроля, система оценок	13
V.	Методическое обеспечение учебного процесса	14-16
VI.	Список рекомендуемой литературы	17-18

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Учебный предмет «Основы композиции» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, а также 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 «Основы композиции» тесно связано с содержанием учебного предмета «Основы рисунка и живописи». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов грамотного овладения тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации программы учебного предмета «Основы композиции» составляет один год.

Продолжительность учебных занятий составляет 33 недели.

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Основы композиции» проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. Занятия по учебному предмету осуществляются 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.

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Основы Рисунка и живописи» со сроком обучения 1 год составляет:

- аудиторные занятия – 2 часа в неделю
- самостоятельная работа – 3 часа в неделю

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.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Основы композиции» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Задачами учебного предмета «Основы композиции» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;

- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Основы композиции» 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, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы:

- основы композиции станковой
- цвет в композиции станковой
- сюжетная композиция
- декоративная композиция

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

В данной программе представлен учебно-тематический план с объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации предмета «Основы композиции» с нормативным сроком обучения 1 год. Вид учебного занятия- Урок.

№	Наименование темы	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
1	Основы композиции станковой			
1.1	Вводная беседа об основных законах композиции	10	6	4
2	Сюжетная композиция			
2.1	Сюжетная композиция на свободную тему. Композиция в листе. Выделение композиционного центра. Палитра из 2х цветов.	45	27	18
2.2	Ритм, статика и динамика в станковой композиции.	45	27	18
3	Цвет в композиции			
3.1	Основные цвета, составные и дополнительные, характеристики цвета. Эмоциональная характеристика цвета.	30	18	12
4	Декоративная композиция			
4.1	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие приемы построения. Декоративная композиция натюрморта.	25	15	10

4.2	Стилизация изображения животных.	10	6	4
		165	99	66

Годовые требования. Содержание разделов и тем.

Раздел 1. Основы композиции станковой.

1.1. Тема. Вводная беседа об основных законах композиции

Организация работы. Вводный теоретический урок. Беседа о предмете «Основы композиции». Организация рабочего места. Беседа о материалах и их использовании в композиции.

Самостоятельная работа: повторить лекционный материал, выполнить небольшую композицию гуашью на свободную тему.

Раздел 2. Сюжетная композиция.

2.1 Тема. Сюжетная композиция на свободную тему. Композиция в листе. Выделение композиционного центра. Палитра из 2х цветов.

Цель: определение понятия “решение плоскости листа “и изображение на картинной плоскости. Выделение композиционного центра. Знакомство с созданием композиции в ахроматической гамме.

Задача: знакомство с техникой работы гуашью, приобретение навыков нанесения композиции с помощью силуэтных форм людей, животных, элементов пейзажа.

Аудиторное занятие: выполнить 3 композиции по отрывку из любой сказки в ахроматической гамме.

Самостоятельная работа: выполнить небольшую композицию на свободную тему гуашью, наброски людей и животных разными материалами.

2.2. Ритм, статика и динамика в станковой композиции.

Цель: приобрести знания и умения по решению композиции листа на основе ритмической, статической и динамической конструкции.

Задача: навыки применения ритмических, статических и динамических связей. Знакомство с цветом в композиции.

Аудиторное занятие: создание 3 х композиций на тему “Новогодний карнавал”

1 комп. Ритмичная

2 комп. Статичная

3. комп. Динамичная

Самостоятельная работа: выполнить эскизы в цвете, выполнить наброски двух и более фигур людей, проанализировать пластику и ритм фигур.

Раздел 3. Цвет в композиции

1.3. Тема. Основные цвета, составные и дополнительные, характеристики цвета. Эмоциональная характеристика цвета.

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета, эмоциональная характеристика цвета.

Задача: освоение техники монотипия. Приобретение навыков работы в смешанной технике над композицией. Умение выражать эмоции с помощью цвета.

Аудиторное задание: создание 4х пейзажных композиций на тему “времена года” в технике монотипия. Передача разного времени года и состояния пейзажа с помощью цвета.

Самостоятельная работа: повторить лекционные материалы, сделать эскизы в цвете.

Раздел 4. Декоративная композиция

4.1. Тема. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие приемы построения. Декоративная композиция натюрморта.

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

Изменение графических выразительных средств, создающих форму.

Задача: навыки перехода на условную, плоскостную аппликационную трактовку формы предмета. Умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании.

Аудиторное занятие: создание стилизованного натюрморта с выявлением “большой тени “и “большого света”

Самостоятельная работа: наброски предметов быта с выявлением "большой тени " и "большого света", выполнить эскизы в цвете.

4.2. Тема. Стилизация изображения животных.

Цель: изучение примеров стилизации животных

Задача: приобретение опыта в стилизации животных

Аудиторное задание: создание портрета на тему “Мой питомец.”

Изображение животного в любом декоративном стиле.

Самостоятельная работа: стилизация формы на основе изученного материала.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;

навыки:

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

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Видами контроля по учебному предмету «Основы композиции» являются текущая и итоговая аттестация:

- Контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- Зачет - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время)

Критерии оценок.

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

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

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
4. Тональные эскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет. Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание эскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

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

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по

искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее 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.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Для успешного результата в освоении программы необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над 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;
- Интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

Средства обучения

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

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;

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

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

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская. Рисунок. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003.
2. Художественная школа. Основы техники рисунка. Развитие творческого потенциала. Эмо-Пресс 2009г.
3. Школа рисования от А до Я. Рисуем натюрморт. В.П. Пенова
Издание: Книжный клуб семейного досуга, 2011.
4. Рисуем натюрморты. Барбер Баррингтон. Переводчик: Платонова Т. Л.
Редактор: Терешина М. Издательство: Эксмо-Пресс, 2011 г. Серия: Я-художник.
5. Рисование для начинающих. Пошаговые уроки. Баррингтон Барбер
Редактор: Власова Е. 2014г.
6. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Эксмо, 2010.
7. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобраз. искусство»/ Б. Лушников, В. Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006.
8. Полный курс рисования. От азов к вершинам мастерства. Барбер Баррингтон.
Переводчик: Сотникова А. Редактор: Спивак А., Феданова Ю.
Издательство: Владис, 2014 г.
9. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ авт.-сост. В. Надеждина. - Минск: Харвест, 2010.
10. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008.

11. Учись рисовать карандашом, углем и мелком. Шварц Ганс. Художник: Шварц Ганс
Переводчик: Швед А. Д. Издательство: Попурри, 2014 г
12. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996 35
13. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986.
14. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004.
15. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002.
16. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт Родник, 2004.
17. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1992.
18. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977.
19. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985.
20. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997.
21. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008.