

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «ФОРТЕ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

по учебному предмету

КОМПОЗИЦИЯ


срок обучения 3 года (II) ступень

(новая редакция)

г. о. Тольятти

2020 год

Программа принята на основании
решения педагогического совета
МБУ ДО ДШИ «Форте»
Протокол № 1 от «25» 08 2020 г.

«Утверждаю»
Директор МБУ ДО
ДШИ «Форте» г.о. Тольятти

В.В. Кочетов
«31» 08 2020 г.



Разработчик программы: Ю.А. Гольцова - преподаватель художественного отделения МБУ
ДО ДШИ «Форте».

Рецензент: Е. В. Янковская — заведующий художественным отделением, преподаватель
высшей квалификационной категории МБУ ДО ДШИ «Форте».

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета;*
- *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цель и задачи учебного предмета;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмет;*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план;*
- *Годовые требования. Содержание разделов и тем;*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения;*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*
- *Контрольные требования на разных этапах обучения;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Комментарии к разделам и темам;*
- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Организационно-педагогическое обеспечение при дистанционном обучении;*
- *Методические рекомендации по организации самостоятельной работы;*
- *Дидактически материалы.*

VI. Список литературы и средств обучения

- *Список учебной и методической литературы;*
- *Перечень 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», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

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

Программа учебного предмета «Композиция» определяет общую направленность преподавания. Объем знаний, навыков и умений учащихся по разделам определяются педагогом.

Предмет «Композиция» также тесно связан с предметом «Беседа об искусстве». Знание основных художественных школ русского и западно-европейского искусства, основных видов народного художественного творчества, его особенностей и истоков позволяет создавать наиболее выразительные орнаментальные темы и декоративные композиции.

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

Знания, умения и навыки, приобретенные учащимися на уроках прикладной композиции, позволяют наиболее успешно создавать художественные проекты для работы в материале, например, работы, созданные на уроках композиции, могут быть переведены в технические рисунки и выполнены в материале.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Композиция» при 3 - летнем сроке обучения реализуется с 1 по 3 класс по 2 часа в неделю.

Объем учебного времени, отводимого на занятия, составляет по 68 часа в год, самостоятельная работа (домашнее задание) может составлять 68 часа в год на протяжении всего периода обучения.

Сведения о затратах учебного времени отражены с учетом распределения объема учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета, на максимальную аудиторную нагрузку обучающихся и самостоятельные занятия.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоёмкость учебного предмета «Композиция» при 3 – летнем сроке обучения (с 1 по 3 класс) составляет 408 часа. Из них 204 часов - аудиторная нагрузка, 204 часов - самостоятельная работа.

Промежуточной аттестации служит зачет (творческий просмотр).

В 3 классе во втором полугодии итоговый творческий просмотр.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы 3 года

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
	Классы/полугодия						
	1 класс		2 класс		3 класс		
Полугодия	1	2	1	2	1	2	
Аудиторные занятия (в часах)	32	36	32	36	32	36	204
Самостоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	32	36	32	36	32	36	204
Максимальная учебная нагрузка	64	72	64	72	64	72	408

(в часах)							
Вид промежуточной аттестации	Т.П.	Т.П.	Т.П.	Т.П.	Т.П.	И.Т.П.	

*Т.П. – творческий просмотр.

*И.Т.П. – итоговый творческий просмотр.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять 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.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия (3-летняя программа):

1-3 классы – 2 часа

Самостоятельная работа:

1-3 классы – 2 часа

Цель и задачи учебного предмета

Целями учебного предмета «Композиция» является:

- художественно-эстетическое развитие личности;
- приобретение в процессе освоения предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков;
- выявление одаренных детей и их подготовка к поступлению в образовательные организации, реализующие основные профессиональные программы в области изобразительного искусства.

Задачами учебного предмета «Композиция» является:

- формирование способности понимать принципы создания предметов декоративно-прикладного искусства;
- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами декоративной композиции;
- применение полученных знаний о выразительных средствах композиции (ритм, линия, силуэт, цвет, тональная пластика, контраст) в композиционных работах;
- формирование умения находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу, а также - живописно-пластические решения для каждой творческой работы;
- формирование умения создавать грамотную художественную композицию;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих основные профессиональные программы в области изобразительного искусства.

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение вариантов изобразительного материала);
- наглядный (показ, демонстрация произведений известных художников и лучших образцов заданий, выполненных учащимися);
- практический (зарисовки с натуры и творческие упражнения, подробная проработка отдельных деталей задания и последующая организация композиции целого листа);
- самостоятельная работа (сбор натурального материала, разработка эскизных вариантов заданий);

- просмотр картин выдающихся художников и посещение выставок для повышения общего уровня развития учащегося;

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

Предложенные методы работы с группой в рамках общеразвивающей образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях художественного образования.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом. Учащиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по композиции должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция» построено с учетом возрастных особенностей обучающихся, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления: включает теоретическую и практическую части. Теоретическая часть предполагает изучение обучающимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном творческом опыте.

Содержание программы включает в себя шесть разделов:

- основы общей композиции;
- цветоведение;
- орнамент;
- стилизация и трансформация формы;
- тематическое задание;
- творческое задание.

Разделы повторяются каждый год и имеют различный уровень сложности.

В разделе «Основы общей композиции» учащиеся знакомятся с законами и правилами составления композиции, в каждом классе задачи усложняются.

В разделе «Цветоведение» учащиеся знакомятся с законами составления цветовых гармоний (от ахроматических до полихромных сложных цветовых тем).

В разделе «Орнамент» учащиеся знакомятся с правилами построения линейного орнамента, замкнутого, сетчатого.

В разделе «Стилизация и трансформация формы» учащиеся работают с растительными, животными и другими природными формами, а также с формами и предметами окружающей среды.

В разделе «тематическое задания» выполняются задания по заданной преподавателем тематике.

В разделе «творческое задание» выполняются задание на развитие фантазии (в этих заданиях учащимся дается больше самостоятельности, приветствуются индивидуальные идеи).

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.

Учебно-тематический план

Учебно-тематический план приводится для программы по учебному предмету «Композиция» со сроком обучения 3 года (с 1 по 3 класс, итоговая аттестация – в 3 классе).

1 класс					
№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная	Самостоятельная	Аудиторная
1 полугодие					
Раздел 1. Творческое задание					
1.1	Композиция «животные»	практическая	16	8	8
1.2	Копирование		12	6	6
Раздел 2. Основы общей композиции					
2.	Вводная беседа. Понятие предмета «Композиция»	беседа	12	6	6
Раздел 3. Тематическое задание					
3.	Тематическая композиция «Город»	практическая	24	12	12
			64	32	32
2 полугодие					
Раздел 4. Цветоведение					

4.1	Ахроматическая гамма	практическая	4	2	2
4.2	Монохромная гамма	практическая	4	2	2
Раздел 5. Тематическое задание					
5.1	Тематическая композиция «Время года»	практическая	16	8	8
5.2	Портрет мамы	практическая	16	8	8
Раздел 6. Орнамент					
6.1	Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в круге)	практическая	8	4	4
6.2	Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в квадрате)	практическая	8	4	4
6.3	Орнаментальная композиция	практическая	12	6	8
			72	36	36
		Всего:	136	68	68
2 класс					
№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная работа
3 полугодие					
Раздел 1. Основы общей композиции					
1.1.	Доминант и акцент в композиции	практическая	4	2	2
Раздел 2. Стилизация, цветоведение					
2.1.	Декоративная стилизация в натюрморте	практическая	4	2	2
2.2.	Натюрморт	практическая	16	8	8
2.3.	Декоративный натюрморт	практическая	20	10	10
2.4.	Декоративный натюрморт	практическая	20	10	10
			64	32	32
4 полугодие					

2.5.	Натурная зарисовка	практическая	12	6	6
2.6.	Стилизация	практическая	12	6	6
2.7.	Стилизованная композиция	практическая	16	8	8
Раздел 3. Тематическое задание					
4.	Тематическая композиция «Праздник»	практическая	16	8	8
Раздел 4. Орнамент					
5.1	Композиционная структура сетчатого орнамента	практическая	4	2	2
5.2	Приемы построения сетчатого орнамента с помощью вспомогательной решетки	практическая	12	6	6
			72	36	36
		Всего:	136	68	68
3 класс					
№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная работа
5 полугодие					
Раздел 1. Основы общей композиции					
1.	Ассоциативные средства восприятия окружающей среды. Выражение свойств и характера предметов	практическая	4	2	2
Раздел 2. Стилизация					
2.1.	Натурная зарисовка	практическая	12	6	6
2.2.	Стилизация	практическая	12	6	6
2.3.	Стилизованная композиция	практическая	16	8	8
Раздел 3. Тематическое задание					
3.	Сюжетно – тематическая композиция по сказке	практическая	20	10	10

			64	32	32
6 полугодие					
Раздел 4. Цветоведение					
4.1.	Колорит в двухцветной гамме	практическая	8	4	4
4.2.	Композиция в двухцветной гамме	практическая	28	14	14
Раздел 5. Орнамент					
5.1.	Русское искусство	практическая	4	2	2
5.2.	Русское искусство. Копирование	практическая	32	16	16
			72	36	36
		Всего:	136	68	68

Годовые требования. Содержание разделов и тем

1 класс

1 полугодие

Раздел 1. Творческое задание

Тема 1.1. Композиция «животные».

Изучение материала на тему животного мира. Построить с помощью эскизирования и наглядного материала, композицию, по заданной теме.

Формат А3, подача графическая, цветовая. Бумага белая, черная, тонированная, кисть, фломастеры, тушь, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение эскизирования композиции.

Тема 1.2 Копирование

Изучение выбранного произведения искусства. Выполнение его копии с учётом всех характерных особенностей стилистики художника, сохраняя основные цветовые отношения. Поиск точных оттенков, выполнение мелких деталей.

Формат А3, подача графическая, цветовая. Бумага белая, черная, тонированная, кисть, фломастеры, тушь, гуашь.

Самостоятельная работа: поиск информации о копируемом произведении.

Раздел 2. Основы общей композиции

Тема 2. Вводная беседа. Понятие предмета «Композиция»

Знакомство с предметом «Композиция».

- Изобразительные свойства композиции (знакомство с выразительными свойствами композиции (пятно, линия, штрих));
- Масштабирование формы и формата;
- Ритм, метр;
- Симметрия и асимметрия;
- Динамика и статика.

Выполнить по каждой теме зарисовку (упражнение) в тетради.

- Изобразительные свойства композиции (выполнить зарисовку выразительных свойств композиции и подписать);
- Масштабирование формы и формата (разместить в трех одинаковых форматах (квадрат 8x8) фигуру так, чтобы было: тесно, свободно, масштаб фигуры соответствовал формату. Повторить упражнение с тремя фигурами. Упражнение выполняется фломастером);
- Ритм, метр (разместить в трех одинаковых форматах (квадрат 8x8) ряд фигур так, чтобы: ритм был однообразен (шахматная доска), случаен, достаточно сложен и интересен).
- Симметрия и асимметрия (размещение в трех одинаковых форматах (квадрат 8x8) фигур так, чтобы: фигуры были симметричны относительно вертикали, фигуры были симметричны относительно горизонтали, фигуры были симметричны относительно вертикали и горизонтали одновременно. Разместить в трех одинаковых форматах (квадрат 8x8) фигуры так, чтобы: фигуры были асимметричны относительно вертикали, фигуры были асимметричны относительно горизонтали, фигуры были асимметричны

относительно вертикали и горизонтали одновременно. Асимметрия уравновешенная.

- Динамика и статика (разместить в двух одинаковых форматах (квадрат 8x8) фигуры так, чтобы они отражали, статичную симметрию, динамичную асимметрию).

Самостоятельная работа: запись в тетради пройденного материала.

Раздел 3. Творческое задание

Тема 3. Тематическая композиция «Город».

Изучение материала на тему «Город». Построить с помощью эскизирования и наглядного материала, композицию, по заданной теме.

Формат А3, подача цветовая - гуашь, бумага, кисти и графическая – маркер, ручка.

Самостоятельная работа: продолжение работы по утвержденному варианту.

2 полугодие

Раздел 4. Цветоведение

Тема 4.1. Ахроматическая гамма. Знакомство с ахроматическими цветами. Изучение способа образования ахроматических цветов. Получение равноступенчатой ахроматической шкалы.

Шкала может выполняться в любой творческой форме.

Упражнения выполняются гуашью на формате А4, А3.

Тема 4.2. Монохромная гамма. Получение различных оттенков исходного цвета способом изменения его насыщенности. Составление шкалы разбела, затемнения и тусклой шкалы для четырех цветов (красного, зеленого, желтого, синего).

Равноступенчатое смешение исходного цвета с ахроматическими цветами:

- черным;
- белым;
- серым.

Задание выполняется традиционно смешением исходного цвета поочередно с белым, серым и черным, образуя 3 шкалы насыщенности для каждого цвета или в любой другой творческой форме.

Шкала может выполняться в любой творческой форме.

Упражнения выполняются гуашью на формате А4, А3.

Раздел 5. Тематическое задание.

Тема 5.1 Тематическая композиция «Весна».

Изучение материала на тему весны, сбор материала. Построить с помощью эскизирования и наглядного материала, композицию, по заданной теме.

Формат А4, А3, подача цветовая - гуашь, бумага, кисти и графическая – маркер, ручка.

Самостоятельная работа: продолжение работы по утвержденному варианту.

Тема 5.2 Портрет мамы

Знакомство с жанром портрета. Обсуждение пропорций. Обсуждение характерных особенностей для передачи узнаваемости конкретного человека.

Формат А4, А3, подача цветовая - гуашь, бумага, кисти и графическая – маркер, ручка.

Самостоятельная работа: продолжение работы по утвержденному варианту.

Раздел 6. Орнамент

Тема 6.1. Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в круге).

Знакомство с принципами построения замкнутого орнамента в круге способом переноса:

- вращение вокруг вертикальной оси;
- образование «розетки»;
- «розетка» повторяется заданное количество раз.

Центр вращения может быть расположен:

- на краю вращаемой фигуры;
- за пределами фигуры;
- в пределах фигуры.

Этот прием дает возможность образовать различные орнаментальные формы.

Розетка может образоваться и другим способом. Это зеркальное отражение:

- образование зеркальной пары;
- вращение зеркальной пары.

Схемы построения замкнутого орнамента выполняются графически условно. Размещаются на одном формате А4, А3, подача графическая.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам замкнутого орнамента, выполнение эскизов орнамента по определенной схеме.

Тема 6.2. Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в квадрате). Построение орнаментальной композиции с помощью зеркального отражения:

- относительно горизонтали;
- относительно вертикали;
- горизонтали и вертикали одновременно;
- асимметричное композиционное решение.

Схемы построения замкнутого орнамента выполняются графически условно. Размещаются на одном формате А4, А3, подача графическая.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам замкнутого орнамента, выполнение эскизов орнамента по определенной схеме.

Тема 6.3. Орнаментальная композиция.

Самостоятельное создание орнаментальной замкнутой композиции в круге или квадрате по любой из выбранных (или рекомендованных педагогом) композиционных схем. Выбор мотива для создания орнаментальной композиции из ранее разработанных декоративных тем (стилизованные цветы,

насекомые, птицы). Выбранный мотив корректируется и масштабируется для выполнения данной работы.

Подача графическая или цветовая, формат А4, А3.

Данную орнаментальную композицию можно использовать в качестве готового подготовительного рисунка в разделе «Цветоведение».

Самостоятельная работа: продолжение работы над орнаментом по утвержденному варианту.

2 класс

3 полугодие

Раздел 1. Основы общей композиции

Тема 1. Доминант и акцент в композиции.

Знакомство с доминантам в композиции. Доминирующий элемент располагается в активной части композиции, ближе к центру формата.

Знакомство с вариантами организации доминанта:

- выделение элемента (или элементов) тоном или цветом,
- формой или конфигурацией,
- размером или образностью;
- сгущение элементов на одном участке формата по сравнению с довольно спокойным равномерным распределением на других участках;
- организация пустот свободных пространств между объектами.

Самостоятельная работа: запись в тетради пройденного материала.

Раздел 2. Стилизация, цветоведение

Стилизация и трансформация

Тема 2.1. Декоративная стилизация в натюрморте.

Знакомство с наследием художников-классиков. Приемы для достижения стиля в натюрморте. Многообразие подходов к стилизации. Декоративность в натюрморте за счёт изменения формы, использования активных цветовых контрастов, введение декоративного контура и другое.

Практическая работа. Выполнение поиска композиции и эскизов стилизации натюрморта.

Формат А4, А3. Материал: карандаш, маркер.

Тема 2.2. Натюрморт

Выполнение силуэтного рисунка натурной постановки натюрморта на уровне глаз. Разные по форме и силуэту предметы расположены на высокой подставке и загораживают друг друга (три пространственных слоя). Формы работают на прозрачность. Подача графическая.

Формат А4, А3. Материал: карандаш, маркер.

Самостоятельная работа: сделать 4 копии натюрморта для выполнения последующих заданий.

Тема 2.3. Декоративный натюрморт.

Изучение способов декоративизации форм. Придание нарисованному объекту изобразительной условности с помощью определенных графических приемов:

- передача условной плановости за счет применения линий разной толщины (предметы дальнего или среднего плана могут быть выведены в первый ряд);
- выявление формы объектов натюрморта введением белой контурной линии и блика в общее силуэтное пятно;
- выявление условного объема объектов натюрморта минимальной моделировкой формы;
- сохранение силуэтной формы предметов при наполнении натюрморта фактурой.

Практическая работа: выполнение стилизованного натюрморта в графике.

Подача графическая. Формат А4, А3, маркер, чёрная ручка, бумага белая, тонированная, черная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов графического решения натюрморта.

Тема 2.4. Декоративный натюрморт.

Изменение характера натюрморта возможно, когда происходит:

- изменение пропорций между предметами;
- изменение пропорций внутри предметов;
- приведение предметов к простейшим геометрическим формам;
- добавление иной пластической выразительности форм предметов;
- добавление или удаление предметов натюрморта.

Практическая работа: выполнение стилизованного натюрморта в цвете.

Формат А4, А3, гуашь, бумага белая, тонированная, черная.

Самостоятельная работа: выполнение эскизных вариантов решения натюрморта, продолжение работы по утвержденному варианту.

4 полугодие

Тема 2.5. Натурная зарисовка.

Выполнение натуральных зарисовок фруктов. Внимательное изучение фактуры, пропорций.

Формат А4, А3, подача цветовая - гуашь, бумага, кисти и графическая – маркер, ручка.

Самостоятельная работа: продолжение работы по утвержденному варианту.

Тема 2.6. Стилизация.

Изучение способов декоративизации форм. Придание нарисованному объекту изобразительной условности с помощью определенных графических приемов:

- передача условной плановости за счет применения линий разной толщины (предметы дальнего или среднего плана могут быть выведены в первый ряд);
- выявление формы объектов натюрморта введением белой контурной линии и блика в общее силуэтное пятно;
- выявление условного объема объектов натюрморта минимальной моделировкой формы;

- сохранение силуэтной формы предметов при наполнении натюрморта фактурой.

Практическая работа: выполнение стилизованного натюрморта в графике.

Формат А4, А3, графическая – маркер, ручка.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов графического решения стилизации фруктов.

Тема 2.7. Стилизованная композиция.

Стилизованная композиция с фруктами.

Изменение характера возможно, когда происходит:

- изменение пропорций между предметами;
- изменение пропорций внутри предметов;
- приведение предметов к простейшим геометрическим формам;
- добавление иной пластической выразительности форм предметов;
- добавление или удаление предметов натюрморта.

Практическая работа: выполнение эскизов, утверждение эскиза с преподавателем и выполнение композиции с фруктами в материале.

Формат А4, А3, подача цветовая - гуашь, бумага, кисти и графическая – маркер, ручка.

Самостоятельная работа: продолжение работы по утвержденному варианту.

Раздел 4. Тематическое задание

Тема 4. Тематическая композиция «Праздник»

Изучение материала на тему праздников. Построить с помощью эскизирования и наглядного материала, композицию, по заданной теме.

Формат А3, подача цветовая - гуашь, бумага, кисти и графическая – маркер, ручка.

Самостоятельная работа: продолжение работы по утвержденному варианту.

Раздел 5. Орнамент

Сетчатый орнамент. Способы построения сетчатого орнамента. Способы построения плетеного орнамента

Тема 5.1. Композиционная структура сетчатого орнамента.

Изучение способов образования сетчатого орнамента.

Предварительное вычерчивание учащимися решеток является полезным вспомогательным приемом при построении сетчатого орнамента. Виды решеток:

- пересечение вертикальных и горизонтальных линий создает простую квадратную решетку. Элементы орнаментов могут располагаться в разных квадратах решетки;
- сжатие решетки по вертикали или горизонтали превращает квадраты в прямоугольники, деформирует вписанные в них элементы;
- превращение исходной квадратной решетки в ромбы и далее - в треугольники;
- шесть равных треугольников образуют шестиугольную решетку.

Орнаментальная симметрия является основным принципом любого сетчатого орнамента.

Вычерчивание решеток для сетчатого орнамента. Создание трех вариантов сетчатого орнамента на основе выбранных решеток.

Формат А4, подача графическая.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам орнамента, выполнение графической разметки листа для работы в классе.

Тема 5.2. Приемы построения сетчатого орнамента с помощью вспомогательных решеток.

Изучение способа создания сетчатого орнамента с использованием вспомогательных решеток.

Простейший, но весьма неожиданный результат удастся получить, если вписать большой квадрат в девять маленьких квадратиков вспомогательной решетки. Получится необычный мозаичный орнамент. После того, как сетка

убрана, понять приемы мозаичного орнамента непросто. Формы, вписываемые в квадрат с помощью вспомогательной решетки, весьма многообразны.

подача графическая, формат А4, фломастеры, тушь.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам орнамента, выполнение графической разметки листа для работы в классе, выполнение эскизов орнамента на основе вспомогательной решетки (по аналогии с работой в классе).

3 класс

5 полугодие

Раздел 1. Основы общей композиции

Тема 1. Ассоциативные средства восприятия окружающей среды.

Выражение свойств и характера предметов.

- Эмоциональные свойства линии. Знакомство с возможностью влияния характера линий на эмоциональное восприятие человека. Выполнение упражнений, где с помощью различного характера линий можно создать композиции ассоциативного ряда, например:
 - композиция из вертикальных линий вызывает ощущение активного стремления вверх (полет ракеты, фонтан.);
 - горизонтальные линии стремятся к покою, пассивному движению;
 - диагональ вызывает ощущение борьбы, движения;
 - ломаная линия передает самые разнообразные ощущения.
- Эмоциональная выразительность пятна (геометрических фигур). Знакомство с возможностью простых геометрических фигур (круг, овал, прямоугольник и треугольник) вызывать разные ассоциативные впечатления. Сочетание различных фигур и линий может тяготеть к физическим аналогиям, например, «легко - тяжело».
- Эмоциональная выразительность предмета. Выполнение творческого задания на выявление характера предмета. За основу берется один предмет по выбору учащегося (кувшин, стол, стул,

ваза, часы, подушка и т.д.). Данному предмету предаются особые характеристики:

- добрый - злой;
- городской - деревенский;
- мягкий - твердый;
- мужской - женский;
- веселый - грустный и т.д.

Самостоятельная работа: запись в тетради пройденного материала

Раздел 2. Стилизация

Стилизация и трансформация

Тема 2.1. Натурная зарисовка.

Натурная зарисовка музыкальных инструментов.

Знакомство с возможностью влияния характера линий на эмоциональное восприятие человека. Выполнение упражнений, где с помощью различного характера линий можно создать композиции ассоциативного ряда, например:

- композиция из вертикальных линий вызывает ощущение активного стремления вверх (полет ракеты, фонтан.);
- горизонтальные линии стремятся к покою, пассивному движению;
- диагональ вызывает ощущение борьбы, движения;
- ломаная линия передает самые разнообразные ощущения.

Формат А4, подача графическая, несколько экспресс-вариантов, наполненных разным эмоциональным содержанием.

Самостоятельная работа: изучение творчества художников-абстракционистов, выполнение эмоционально наполненных мини композиций на заданную тему.

Тема 2.2. Стилизация.

Стилизация музыкальных инструментов.

Выполнение художественно

опоэтизированного образа изображаемого объекта с помощью:

- создания гиперболизированного образа предмета, дополненного фантазией; обострения

образной выразительности изображаемого объекта;

- наложения фантазийного фактурного образа на простой условный внешний контур стилизуемого объекта (дерево, камень, гранат);

Самостоятельная работа: выполнение вариантов стилизации растительных форм, продолжение работы по утвержденному варианту.

Тема 2.3. Стилизованная композиция.

Стилизация композиции с музыкальными инструментами.

Добавление фактуры может расширить диапазон ассоциативного восприятия композиции. Применение фактуры как материально выразительного средства.

Фактура передает свойства окружающего нас мира вещей и природы и имеет:

- вес;
- плотность.

Характерные особенности строения предмета:

- твердость камня;
- гладкость стекла;
- легкость и прозрачность неба и т.д.

подача графическая, формат А4, разнообразные варианты передачи фактуры.

Самостоятельная работа: изучение творчества художников-абстракционистов, выполнение эмоционально наполненных мини композиций на заданную тему.

Раздел 3. Тематическое задание

Тема 3. Сюжетно – тематическая композиция по сказке.

Поиск материалов для будущей темы, выполнение эскизов. После утверждение выполнение работы в материале.

подача графическая или цветовая, формат А4, А3.

6 полугодие

Раздел 4. Цветоведение

Тема 4.1. Колорит в двухцветной гамме.

Выполнение ряда упражнений на заданную колористическую тему. Упражнения являются соединительным звеном между абстрактными композициями и композиционной разработкой эскиза. При составлении колоритов условия группировки элементов обеспечивают свободу в подборе цвета и его можно связать с идеей и образами задуманной композиции.

подача цветовая – гуашь, формат листа А4. Размещение на одном листе нескольких «колоритов». Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение «колоритов» на заданную тему (по аналогии с работой в классе).

Тема 4.2. Композиция в двухцветной гамме.

К теме можно подойти творчески. Поиск композиции, эскизирование, подбор цветового сочетания. После утверждение эскиза выполнение работы в материале.

подача цветовая – гуашь, формат листа А4, А3.

Раздел 5. Орнамент

Тема 5.1. Русское искусство.

Изучение центров росписи, характерных особенностей, стилистики.

Выбор композиции из наглядного материала и выполнение эскизирования (копирования).

подача графическая А4, А3, бумага белая или тонированная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиционных эскизов на заданную тему.

Тема 5.2. Русское искусство. Копирование

После утверждения эскиза - работа выполняется в материале.

подача цветовая – гуашь, формат листа А4, А3.

Самостоятельная работа: выполнение работы в материале.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения

1 класс

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о создании плоскостной декоративной композиции;
- о композиционной структуре замкнутого орнамента;
- о способах изменения насыщенности цвета;

- умения:

- использовать термины в работе;
- создавать замкнутый орнамент по заданной схеме;
- последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

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

2 класс

- знания:

- о композиционной структуре сетчатого орнамента;
- о доминантах и акцентах в композиции;

- умения:

- последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;
- создавать сложные орнаментальные композиции на основе вспомогательных сеток;
- ориентироваться в общепринятой терминологии;

- доводить свою работу до заданной степени законченности;
- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- навыки:

- работы с ограниченной цветовой палитрой.

3 класс

- знания:

- о выражениях эмоциональных свойств и характеров предметов;
- о стилизации;
- о способах достижения цветовой гармонии в цветовой паре;

- умения:

- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;
- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;
- выполнять стилизацию предмета;

- навыки:

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- работы с ограниченной палитрой, составления колеров;
- создания целостности цветотонального решения листа.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК

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 – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- итоговый творческий просмотр;

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в виде зачета - просмотра по окончании полугодий. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

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:

Оценка 5 «отлично»

1. Ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне;
2. Его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением и творческим подходом.

Оценка 4 «хорошо»

1. Ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя.

2. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

1. Ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости).

2. Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Таблицы по темам:

- орнамент;
- цветоведение;
- стилизация;
- основы общей композиции.
 - наглядные пособия;
 - методические пособия;
 - видеоматериал;
 - интернет – ресурсы;
 - презентационные материалы по тематике разделов.

Папки практических заданий, сформированные по темам. Фонд лучших работ учащихся по разделам и темам.

Методические рекомендации преподавателям

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 и цветовые эскизы.
5. 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 «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 двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Педагог должен помогать индивидуально каждому ученику.

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.

Организационно-педагогическое обеспечение при дистанционном обучении

При переходе на дистанционное обучение ДШИ через ответственных лиц:

- актуализирует имеющиеся в электронном виде учебные и методические материалы по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся, а также инструкции по размещению учебных материалов,

- обеспечивает создание (при необходимости) тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор и обработку письменных работ обучающихся, а также организацию текущей и промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного процесса.

ДШИ разрабатывает и утверждает:

- формы расписаний учебных занятий, проводимых в рамках дистанционного обучения, формы отчетов педагогических работников о проведенных занятиях, формы учета посещаемости и успеваемости учащихся (при необходимости).

Педагогические работники:

- планируют свою деятельность с учетом системы дистанционного обучения;

- создают простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;

- выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.

Виды уроков (занятий), применяемые при организации дистанционного обучения:

1. *Видеоурок* – урок в записи.

2. *Организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся* – учебный процесс, связанный с обменом информацией между преподавателем и учащимся на основе учебных материалов, направленных преподавателем учащемуся по установленным каналам связи.

3. *Консультации (собеседования)*. Проводятся в различных доступных форматах в установленный для учащихся промежуток времени и по установленному детской школой искусств расписанию.

4. *Контроль и оценка*. Применяется как форма текущего (промежуточного) контроля.

При дистанционном обучении эффективность разработанных учебных материалов является решающим фактором успешности реализации образовательной программы в дистанционной форме.

Под разработкой учебных материалов понимается:

- использование и корректировка собственных разработок;

- оцифровка учебных пособий;

- разработка тестов, викторин, презентаций, контрольных работ;

- подбор и обработка материалов;

- размещенных на различных ресурсах, в информационных базах, а также материалов, открытых для свободного доступа на сайтах издательств, библиотек, других учреждений культуры.

Учебные материалы:

- разрабатываются с учетом поурочной подачи;
- разрабатываются с учетом применения интерактивных технологий;
- обладают качествами, которые стимулируют самостоятельную деятельность учащихся;
- позволяют осуществить оперативный контроль и оценивание выполнения заданий;
- включают наглядные материалы, иллюстрации, схемы, таблицы;
- разрабатываются с учетом доступных программ и платформ, способов передачи учебного материала от преподавателя и результатов самостоятельной работы – от учащегося.

Комплекс, созданный преподавателем самостоятельно, составленный на основе собственных разработок, различных элементов учебных пособий, мультимедийных программ, аудио и видео материалов может успешно заменить учебник.

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

Дидактически материалы

Для успешного результата в освоении программы учебному предмету «Композиция» необходимы следующие 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;
- интернет - ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов-на-Дону, «Феникс» 2000
2. Береснева В.Я., Романова Н.В. Вопросы орнаментации ткани. М.: «Легкая индустрия», 1977
3. Голубева О.Л. Основы композиции». М.: Издательский дом искусств, 2004
4. Груздев В.В. Метод освоения некоторых понятий композиции. - В кн.: Преподавание спецдисциплин на художественно-графических факультетах педагогических институтов. Курск, КПИ, 1978
5. Енин А.А. Обухов И.Б. Основы композиции.
<http://library.fentu.ru/book/arhid/osnovkompoz/index.html>
6. Зайцев А. Наука о цвете в живописи. М.: «Искусство»1986
7. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
8. Панксенов Г.И. Живопись форма, цвет, изображение. М.: «Академия», 2008
9. Практическое цветоведение. МГПИ. Пособие для студентов художественно-графического факультета. М., 1985

Список учебной литературы

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. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
5. Дагдьян К.Т. «Декоративная композиция» / Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008

6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М: «Владос», 2008
7. Орнаменты народов мира. СПб, «Кристалл», 1998
8. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
9. Халдина Е.Ф. Композиция в дизайне среды. Челябинск, 2007

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.

Рецензия
на дополнительную общеразвивающую программу
в области декоративно-прикладного искусства,
по учебному предмету
Композиция
Разработчик программы, преподаватель художественного отделения
МБУ ДО ДШИ «Форте»
Гольцова Юлия Александровна

Программа учебного предмета «Композиция» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

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

Предмет «Композиция» также тесно связан с предметом «Беседа об искусстве». Знание основных художественных школ русского и западно-европейского искусства, основных видов народного художественного творчества, его особенностей и истоков позволяет создавать наиболее выразительные орнаментальные темы и декоративные композиции.

Срок реализации программы 3 года с 1 по 3 класс.

Пояснительная записка написана четко.

Учебно-тематический план составлен на хорошем уровне. Так же в разделе методического обеспечения учебного процесса присутствует: комментарий к разделам и темам, раздел методических рекомендаций педагогическим работникам, раздел об организационно-педагогическом обеспечении при дистанционном обучении и раздел об организации самостоятельной работы учащихся, дидактические материалы.

Указан список учебной и методической литературы, а так же перечень средств обучения.

Данная программа отвечает требованиям и может быть реализована в учебном процессе дополнительной общеразвивающей программе в области декоративно-прикладного искусства в детских школах искусств и детских художественных школах.

Рецензент: Яновская Екатерина Витальевна преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО ДШИ «Форте».

