

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы «Детская школа искусств имени А.А. Алябьева»

ПРИНЯТА
на заседании
педагогического совета
Протокол № 4
от 27 марта 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного предмета «КОМПОЗИЦИЯ»

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы в области изобразительного искусства
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСУССТВО»

Возраст детей: 10 - 17 лет
Срок обучения: 3,5 лет (2 уровня)

Москва
2024

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы «Детская школа искусств имени А.А. Алябьева»

ПРИНЯТА
на заседании
педагогического совета
Протокол № 4
от 27 марта 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУДО г. Москвы
«ДШИ им. А.А. Алябьева»
_____ С.А. Светилова
27 марта 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного предмета «**КОМПОЗИЦИЯ**»

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы в области изобразительного искусства
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСУССТВО»

Возраст детей: 10 - 17 лет
Срок обучения: 3,5 лет (2 уровня)

Москва
2024

Пояснительная записка

Учебный предмет «Композиция» дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области изобразительного искусства разработан в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств имени А.А. Алябьева», «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, рекомендациями ГБУ г. Москвы "ДОП СКИ" Департамента культуры города Москвы и соответствует установленным минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области изобразительного искусства и срокам обучения по этой программе. Программа является обобщением многолетнего опыта работы автора по воспитанию устойчивого интереса к художественно-творческой деятельности и на его основе формированию основ художественной культуры детей.

Основными средствами приобщения к художественной культуре является приобретение начальных и последующих художественных знаний, умений, навыков. Их формирование происходит в процессе практической деятельности. Ребенок получает возможность творчески осмысливать окружающий его мир и отражать его в своих работах. Полученные знания, навыки и эмоциональное отношение к деятельности позволяют формировать творческую личность.

Данная программа по своему характеру является:

- открытой**, т.к. возможно внесение изменений в учебно-тематический план с учетом освоения воспитанниками знаний, умений и навыков;
- долгосрочной**, т.к. рассчитана на семь лет;
- продуктивной**, т.к. результатом деятельности детей является материальный продукт их творчества (учебная или художественная работа, созданная на основе собственного замысла);
- культурологической**, т.к. знакомит детей не только с традиционной культурой изобразительного искусства, но и способствует освоению детьми ее законов и принципов, основ композиции.

Этапы реализации программы

Программа рассчитана на 5 лет обучения детей 10-17 лет.

Сроки реализации программы:

1. Первого (базового) уровня – с 1 по 3 годы обучения
2. Второго (продвинутого) уровня – с 4 по 5 годы обучения

Возраст поступающих в 1 класс - 10-12 лет.

Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год.

Условия реализации программы:

- наличие учебных групп;
- наличие учебных пособий и методической литературы;
- занятия должны проходить в специальных классах, соответствующих необходимым требованиям;
- продолжительность занятий и перерывов должна соответствовать нормам;
- классы должны быть оборудованы раковиной с водой, мольбертами, стульями,;
- в школе должен быть натюрмортный фонд.

Методы работы:

- словесный (объяснение, рассказ);
- наглядный (натурный материал, наглядные пособия, методические схемы и таблицы);
- практический (конкретные практические действия)

Формы работы:

- выполнение кратковременных схем композиций;
- упражнения на построение различных видов композиции;
- выполнение длительных композиций;

Необходимые материалы для работы:

1. Бумага для рисунка формата А3 и А2
2. Карандаши различной мягкости;
3. Акварельные и гуашевые краски;
4. Малярный скотч;
5. Маркеры черные и лайнеры различной толщины или тушь, перо, кисть;
6. Блокнот для набросков и зарисовок формата А4 или А5;
7. Ластик и клячка;
8. Канцелярский нож.

Цель и задачи программы

Целью программы является:

Раскрытие и развитие творческого потенциала ребенка с помощью изобразительной деятельности.

Цель конкретизируется в следующих **задачах**:

Воспитывающая:

- 1) Формирование художественного вкуса воспитанников.
- 2) Воспитание творческого начала личности ребенка.

Развивающая:

- 1) Формирование интереса и увлеченности ребенка деятельности художника.
- 2) Формирование художественных способностей детей.

Обучающая:

- 1) Расширение у воспитанников круга знаний о ремесле художника.
- 2) Освоение детьми технических приемов и навыков изобразительной деятельности.

Предполагаемые результаты обучения

По окончании освоения программы воспитанник среднего уровня способен продемонстрировать следующие результаты обучения в областях:

Воспитания: Интересуется изобразительным искусством, посещает выставки, музеи. Использует художественное воображение и фантазию. Ставит перед собой художественные задачи и выполняет их.

Обучения: профессиональные навыки: в использовании основных законов выстраивания композиции. Поэтапному ведению работы над композицией, применению различных изобразительных материалов и техник, умелому применению на практике полученных знаний, умений и навыков, полученных на уроках рисунка и живописи; Передача эмоционально-психологического настроения в художественном произведении при помощи законов композиции. Умение раскрывать образное и пластично-графическое решение в творческих работах при помощи законов композиции. Умение работать с форматом листа и грамотно располагать на нём объекты. Умение последовательно выполнять учебную работу и организовать рабочее место.

Развития: Развитие композиционно-образного мышления, познавательного интереса, работоспособности, настойчивости, сознательности, творческой самореализации в учебных заданиях по композиции, формирование у каждого учащихся потребности к художественному творчеству.

Критерии оценки текущей работы.

- 1 Использование знаний, навыков, полученных в рамках программы.
- 2 Правильность применения приемов для выполнения поставленных задач.
3. Раскрытие эмоционально-смыслового замысла в учебной работе.
- 4 Постадийное ведение учебной работы.
- 5 Чувство композиции.
- 6 Правильно выстроена композиция.
- 7 Аккуратность и выразительность выполнения работы.
- 8 Работа выполнена в срок.

При реализации программы «Композиция» с нормативным сроком обучения 5 лет экзамены проводятся в третьем и пятом классах, во втором полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации служит зачет (творческий просмотр).

Требования к экзаменам при переводе на следующий год обучения и к выпускному.

Выпускные экзамены рекомендуется проводить в виде просмотра самостоятельной работы учащегося над композицией сделанной дома. Выполняется серия композиций на формате А2 в течение последнего полугодия. После окончания третьего года обучения задание по композиции состоит из не менее 2 работ оформленных в рамы с паспорту. Рекомендуется составить натюрморты. После пятого года обучения – написать интерьер или пейзаж с натуры. Не менее трёх работ оформленных в рамки с паспорту. Учащийся в праве выбрать тему на своё усмотрение.

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

- грамотно расположить объекты на листе;
- точно передать пропорции предметов;
- правильно передать пространственные отношения;
- передать с помощью композиции замысел, эмоциональный настрой;
- добиться цельности в изображении композиции.

Режим занятий

I-V год обучения – 1 раз в неделю по 2 часа.
Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год.

Учебно-тематическое планирование. Содержание программы.

Первый год обучения.

Тема занятия	1 год обучения		
	Теория	Практика	Итого
Вводное занятие. Техника безопасности	2	0	2
Что такое композиция?	1	1	2
Цели и задачи композиции.	1	3	4
Понятность сюжета, выделение главного, расположение на холсте, балансировка.	1	3	4

О движении глаз в композиции.	1	5	6
Эмоциональное наполнение. Движение, восторг, грусть, спокойствие, сосредоточенность.			
Плоскость и пространство. Признаки трёхмерного пространства на картине. Зимний лес.	1	7	8
Соподчинение. Композиционный центр. Новогодняя ёлка.	1	7	8
Зимняя фантазия. Мороз-художник.	1	5	6
Интерьерное пространство. Рисунок интерьера.			
Композиция. Дом и его хозяин.	1	7	8
"Водный мир".	1	7	8
"Экзотические птицы".	1	7	8
Итоговый просмотр работ	2	0	2
Итоговое занятие	2	0	2
Итого	16	52	68

Второй год обучения

Тема занятия	2 год обучения		
	Теория	Практика	Итого
Вводное занятие. Техника безопасности	2	0	2
Тема «Летние впечатления».	1	5	6
Осень-художница.	1	7	8
«Город»	1	7	8
На пороге зимы.	1	7	8
Дед Мороз и Снегурочка.	1	7	8
"Космос. На другой планете"	1	7	8
" Весна"	1	7	8
Композиция "Мир насекомых".	1	7	8
Итоговый просмотр работ	1	2	3
Итоговое занятие	1	0	1
Итого	12	56	68

Третий год обучения

Тема занятия	3 год обучения		
	Теория	Практика	Итого
Вводное занятие. Техника безопасности	2	0	2
Животный мир	1	7	8
«Дома, окна, крыши»	1	7	8
«Старое и новое»	1	9	10
"Зимние игры и забавы"	1	7	8
«Город и люди» - «Люди и город» - решение 1-го и 2-го планов	1	7	8
"Мои любимые виды спорта"	1	9	10
Цирк	1	9	10
Итоговый просмотр работ	1	2	3
Итоговое занятие	1	0	1
Итого	11	57	68

Четвертый год обучения

Тема занятия	4 год обучения		
	Теория	Практика	Итого
Вводное занятие. Техника безопасности	2	0	2
Однофигурная композиция. Тема «Человек-профессия».	1	7	8
«Автопортрет»	1	7	8
"Путешествие"	1	7	8
«Прошлое – настоящее - будущее»	1	9	10
«Вид из окна»	1	7	8
Радуга над праздничной Москвой.	1	9	10
Праздник Победы. 9 мая.	1	9	10
Итоговый просмотр работ	1	2	3
Итоговое занятие	1	0	1
Итого	11	57	68

Пятый год обучения

Тема занятия	5 год обучения		
	Теория	Практика	Итого
Вводное занятие. Техника безопасности	2	0	2
«Портрет»	1	9	10
День народного единства.	1	9	10
«Ритмы города»	1	9	10
Плакат. История плаката. Виды плаката.	1	9	10
Особенности плаката.			
Иллюстрация литературного произведения.	1	11	12
В парке.	1	9	10
Итоговый просмотр работ	1	2	3
Итоговое занятие	1	0	1
Итого	10	58	68

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- выпускной экзамен во втором полугодии 3 и 5 классов. Представляются заранее сделанные композиции на выбранные темы. Не менее двух после третьего класса и не менее трёх после пятого класса. Работы оформлены в рамы с паспорту.

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

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

- грамотно компоновать изображение в листе;
- грамотно выстроить связь элементов картины друг с другом, соподчинить второстепенное и выделить главное;
- грамотное выражение идеи;
- для сдачи выпускного экзамена учитывается как ученик раскрыл тему композиций, подача визуального материала и умение грамотно рассказать о процессе создания, целях и задачах своей работы;

С учетом данных критериев выставляются оценки:

- 5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;
- 4 («хорошо») - при условии невыполнения одного пункта данных критериев;
- 3 («удовлетворительно») - при невыполнении двух пунктов критериев.

Методические рекомендации

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала.

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя

- посещение выставок;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- усиленное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий.

Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
3. Бухвалов В. А. Развитие учащихся в процессе творчества и сотрудничества. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – С.144.
4. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М., 1977
5. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1992
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004
7. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
8. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
10. Гильман Р. А. Художественная роспись тканей. — «Владос», 2004
11. Давыдов С. Батик: техника, приемы, изделия. — «АСТ-Пресс», 2005
12. Дворкина И. А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. — М.: «Радуга», 2002
13. Искусство батика. — М., ООО Изд-во АСТ. 2001
14. Озерова О.Е. Развитие творческого мышления и воображения. – Ростовн/Д.: Феникс Ростовн/Д.: Феникс, 2005, - С.192.
15. Перелёшина И. А. Батик. От основ к импровизации. — СПб, «Паритет», 2007
16. Савенков А. И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – С.220.
17. Синеглазова М. О. Батик. — «МСП», 2004 .
18. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996

19. Школа изобразительного искусства: Сборник. В 10-ти вып.-М., 1960-1988
20. Ватагин В. Изображение животных. - М.т 1957.
21. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЭН, 2000.
22. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
23. Синеглазова М. О. Распишем ткань сами. — «Профиздат», М., 2001
24. Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2003.
25. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2006.
26. Составители типовой программы для ДХШ: Афанасьева Е.А., Анискин Е.Д., Гераскевич В.А., Зайцева Е.Н., Израйлян Т.И., Иванов Б.А., Корякин Г.Б., Казарина Л.А., Ларионов В.Н., Лапин Е.В., Потанина В.А., Румянцева Л.В., Румянцев В.А., Улупов М.И., Щерба В.И. (1990)
27. Красило А.И. Психология обучения художественному творчеству. – М.,1998
28. Ростовцев Н. Н., Терентьев А. Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием: Учебное пособие для студентов худож.- граф. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение,1987. – С.176.
29. Шацкий С.Т. Психология творчества.- М.: Просвещение, 1976.
30. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008
31. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986
32. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
33. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
34. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007.
35. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
36. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
37. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
38. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974
39. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
40. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
41. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
42. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997
43. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005
44. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
45. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999
46. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968
47. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980