

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» ГОРОДА ИШИМА**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА»**

**ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ**

**ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
КОМПОЗИЦИЯ**

(базовый и продвинутый уровни)

Ишим, 2018

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*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цель и задачи учебного предмета*
- *Структура программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план (базовый, продвинутый уровень)*
- *Содержание разделов и тем (базовый, продвинутый уровень)*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- *Методическая литература*
- *Учебная литература*
- *Средства обучения*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция» является учебным предметом художественно – творческой подготовки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Основы художественного мастерства», реализуемой Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская художественная школа» города Ишима (далее ДХШ г. Ишима).

Программа учебного предмета «Композиция» составлена с учётом «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, а также, сложившейся практики преподавания в ДХШ г. Ишима и оснащённости школы методической и учебной литературой.

Предмет «Композиция» является основополагающей дисциплиной в освоении изобразительного искусства. Профессиональные навыки этого предмета будут в дальнейшем формировать творческие возможности обучающихся.

Цель занятий композицией состоит в том, чтобы научить обучающихся понимать язык искусства, а через него - его суть. В общении с искусством у обучающихся развивается образное восприятие мира, формируется мировоззрение, обостряется ощущение красоты природы, человеческих отношений. Происходит духовное, нравственное, эстетическое развитие обучающихся.

В основу работы над композицией должно быть положено воспитание у обучающихся стремления выразить свое отношение к действительности, т. е. создавать художественный образ, добиваясь выразительности и цельности композиционного решения.

В образовательном процессе учебные предметы «Композиция», «Рисунок» и «Живопись» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися.

Программа учебного предмета «Композиция» является разно уровневой.

Базовый уровень – для детей от 15 лет и взрослых, не имеющих начального художественного образования.

Продвинутый уровень – для выпускников Детской художественной школы, художественных отделений Детской школы искусств, решивших продолжить свою художественную подготовку.

В процессе освоения программы базового уровня основными формами обучения на уроках являются практические работы под руководством преподавателя и самостоятельная работа обучающихся.

К композиционным заданиям выполняются предварительные упражнения. Важную роль в осмыслении материала играет показ и разбор иллюстраций, а также выполненных ранее работ обучающихся.

В освоении программы учебного предмета Композиция продвинутого уровня основной формой обучения является самостоятельная практическая работа обучающихся. На занятиях преподаватель ведёт консультационную работу.

Рекомендуемый для освоения предмета «Композиция» возраст детей от 15 лет и взрослых.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция» составляет 2 года – базовый уровень, 2 года – продвинутый уровень. При реализации программы учебного предмета «Композиция» со сроком обучения 2 года продолжительность учебных занятий с первого по второй годы обучения составляет 34 недели в год.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени график промежуточной аттестации				Всего часов
	1		2		
Классы	1	2	3	4	
Полугодия					
Количество недель	16	18	16	18	
Базовый уровень					
Аудиторные занятия (в часах)	32	36	32	36	136
Самостоятельная работа (в часах)	16	18	16	18	68
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	54	48	54	204
Вид промежуточной и итоговой аттестации		зачёт		зачёт	
Продвинутый уровень					
Аудиторные занятия (в часах)	16	18	16	18	68
Самостоятельная работа (в часах)	32	36	32	36	136
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	54	48	54	204
Вид промежуточной и итоговой аттестации		зачёт		зачёт	

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

аудиторные занятия:

- Базовый уровень 1-2 годы обучения – по 2 часа в неделю;
- Продвинутый уровень 1-2 годы обучения – по 1 часу в неделю;

самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

- Базовый уровень 1-2 годы обучения – по 1 часу в неделю;
- Продвинутый уровень 1-2 годы обучения – по 2 часа в неделю.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Композиция» со сроком обучения 2 года составляет Базовый уровень - 204 часа, в том числе аудиторные занятия - 136 часов; Продвинутый уровень - 204 часа, в том числе аудиторные занятия - 68 часов.

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция» проводятся в форме аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. В случае организации сборной разно уровневой группы занятия осуществляется в форме групповых занятий численностью от 11 до 15 человек.

Продолжительность урока – 45 минут.

Групповая форма занятий не исключает возможность преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель и задачи учебного предмета

Базовый уровень

Цель: художественно-эстетическое развитие обучающегося на основе приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и навыков по композиции. Формирование интереса к самостоятельной творческой деятельности в области изобразительного искусства.

Задачи:

- 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.

Продвинутый уровень

Цель: художественно-эстетическое развитие обучающегося на основе приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и навыков по композиции. Подготовка одарённых обучающихся к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

- дальнейшее развитие художественно-творческих способностей обучающихся посредством изобразительного искусства;
- закрепление базовых знаний, умений и навыков по основам композиции;
- закрепление умений передачи выразительности и четкости изображений, компоновки в изобразительном поле;
- расширение опыта творческой деятельности обучающихся;
- достижение уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям образовательной программы;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях, реализующих профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Структура программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики учебного процесса:

- 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, итоговая аттестация;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

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 (практическая работа, выполнение упражнений, эскизов);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Обучающиеся обеспечиваются доступом к библиотечным фондам и фондам видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической литературой по изобразительному искусству, художественными альбомами.

Мастерская должна быть просторной, светлой, оснащена необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебная программа по предмету «Композиция» рассчитана на 2 года обучения.

Задания адаптированы и учитывают возрастные и психологические особенности возраста. Формирование у обучающихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения основ композиции и упражнений до самостоятельного составления композиции.

Учебно-тематический план

Распределение учебных часов по годам обучения согласно действующему учебному плану.

Базовый уровень. Первый год обучения.

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторное задание
I полугодие					
Раздел I. Структура композиции: цвет, ритм, симметрия, асимметрия					
1.	Основы композиции	урок	3	1	2
2.	Основные свойства цвета. Построение цветовых рядов.	урок	6	2	4
3.	Композиция на плоскости. Симметрия. Асимметрия. Теплая, холодная гаммы.	урок	6	2	4
4.	Цвет в композиции. Контраст,	урок	12	4	8

	нюанс. Эмоциональная характеристика цвета				
Раздел II. Алгоритм решения композиционных задач в фигуративном сюжете					
5.	Одно-двух фигурная композиция. Композиционные схемы.		21	7	14
5.1	Конструкция и пропорции фигуры и головы человека. Декорирование одежды.	урок	6	2	4
5.2	Цветовая тема и сюжет	урок	12	4	8
5.3	Клаузуры.	урок	3	1	2
Итого за первое полугодие:			48	16	32
Раздел III. Сюжетная композиция					
6	Сюжетная композиция по литературному произведению.		24	8	16
6.1	Поиск композиции. Форэскизы.	урок	6	2	4
6.2	Цветовая тема. Гаммы, композиционный центр, типаж	урок	6	2	4
6.3	Работа в материале	урок	12	4	8
Раздел IV. Декоративная композиция					
7	Декоративная композиция		27	9	18
7.1	Декоративная композиция (эскизы) Разработка картона	урок	12	4	8
7.2	Декоративная композиция (работа в материале)	урок	15	5	10
8.	Подготовка работ к просмотру. Просмотр.	Контрольный урок	3	1	2
Итого за второе полугодие:			54	18	36
Итого за год			102	34	68

Базовый уровень. Второй год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторное задание
I полугодие					
Раздел I. Качественные характеристики цвета					
1.	Цветовой круг и его элементы	урок	3	1	2
2.	Эмоциональные качества цвета. Зима, весна, лето, осень в цветовых девизах	урок	21	7	14

3.	Визуальные качества цвета: лёгкие, тяжёлые, выступающие, уходящие	урок	24	8	16
Итого за первое полугодие:			48	16	32
II полугодие					
Раздел II. Цвет и тон в композиции					
4.	Образ города. Контраст и нюанс в цвете и в тоне	урок	18	6	12
Раздел III. Архитектоника геометрических тел					
5.	Пространственные соотношения геометрических тел: касание, нахлест, сечения, врезания	урок	15	5	10
6.	Архитектоника по девизу	урок	15	5	10
7.	Подготовка работ к просмотру Просмотр	Урок- просмотр	6	2	3 1
Итого за второе полугодие:			54	18	36
Итого за год			102	34	68

Содержание разделов и тем. Базовый уровень. 1 год обучения

Раздел I. Структура композиции: цвет, ритм, симметрия, асимметрия

1. Основы композиции

Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о роли композиции в изобразительном искусстве. Знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции», материалами и техниками, применяемыми при создании композиций. Знакомство со способностями учащихся к ассоциативному мышлению, умением фантазировать и выражать эмоции в словесной форме.

Задание: Не отрывая карандаша от листа бумаги, провести хаотичную кривую линию. Постараться увидеть определённые образы, дополнить их, ввести цвет в полученную композицию. Дать название своей работе.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций

2. Основные свойства цвета. Построение цветовых рядов.

Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета. Знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета. Знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров. Работа с цветовой картой, цветовые расколоровки.

Самостоятельная работа: посещение выставки

3. Композиция на плоскости. Симметрия. Асимметрия. Теплая, холодная гаммы.

Симметрия и асимметрия в композиции. Знакомство с понятием «симметрии и асимметрии» в композиции. Симметрия как способ выразить уравновешенность и асимметрия как способ выразить неупорядоченность и незавершенность.

Выполнить беспредметную композицию, состоящую из цветных пятен, линий, мазков в холодной гамме. Создание симметричной и асимметричной композиции на плоскости с учетом характерных особенностей. Закрепление понятий: основные цвета, составные и дополнительные. Общие закономерности цветовых сочетаний. создание цветовых растяжек холодной гаммы

Самостоятельная работа: создание цветовой композиции на плоскости в теплой гамме

4. Цвет в композиции. Контраст, нюанс. Эмоциональная характеристика цвета

Цвет в композиции. Эмоциональные характеристики цвета. Изучение понятий «контраст цвета по теплостудности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.

Усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью через движение цветового пятна, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста.

Контраст и нюанс. Цвет выступает как главное средство передачи эмоций в

композиции.

Задание: Ассоциативная композиция по впечатлению или по воображению
Самостоятельная работа: создание цветowych выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме.

Раздел II. Алгоритм решения композиционных задач в фигуративном сюжете

5. Одно-двух фигурная композиция. Композиционные схемы.

Однофигурная, двухфигурная композиции, варианты построения схем статичной/динамичной композиции.

Изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме. Знакомство с понятием «клаузура» в пространственном построении двухфигурной композиции.

Приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.

Задание: Композиция по сказкам, былинам, фантазии или конкурсная тема.

Последовательность работы:

5.1 Конструкция и пропорции фигуры и головы человека. Декорирование одежды.

5.2 Цветовая тема и сюжет

5.3 Клаузуры.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

Раздел III. Сюжетная композиция

6. Сюжетная композиция по литературному произведению.

Исполнение композиции по мотивам литературного источника.

Изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение разновременных событий;
- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);

- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Формирование навыков отбора материала для развития темы композиции, изучение роли детали в утверждении достоверности изображения. Техника исполнения по выбору обучающегося.

Этапы работы:

6.1 Поиск композиции. Выбор темы, сюжета, формата для разработки композиции. Форэскизы - прорисовка на эскизе общей композиционной схемы, расположение и взаимосвязь основных элементов без детальной прорисовки

6.2 Цветовая тема. Гаммы -тоновое и цветное решение эскиза, композиционный центр, типаж – сбор натурального материала

6.3 Исполнение композиции в материале - выполнение рисунка композиции, живописное решение композиции в определённой цветовой гамме

Самостоятельная работа: сбор натурального материала, выполнение композиционных эскизных поисков, выполнение отдельных этапов работы.

Раздел IV. Декоративная композиция

7. Декоративная композиция

Метод творческой интерпретации природы в декоративной живописи.

Изучение выразительных средств, создающих форму. Умение использовать ограниченность средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании.

Вариант 1. Сделать композиционные поиски заданного натюрморта в карандаше и цвете. Выполнять постановку, преднамеренно отказываясь от отдельных деталей и качеств натурной постановки, в том числе от трёхмерности, перерабатывая формы в условные, плоскостные. Создание декоративного решения натюрморта при пятновой трактовке форм с учетом стилизации предметов. Выполнение эскизов в тоне. Выполнение работы в материале (цветовая гамма по выбору)

Вариант 2. Изучив природную форму выбранного насекомого или растения, стилизовать его декоративно – обобщив и выделить характерные особенности с

помощью ряда условных приёмов:

- а) линейно плоскостное обобщение;
- б) тональное обобщение (чёрный, серый, белый цвета);
- в) фактурное обобщение (чёрно–белое решение);
- д) цветовое декоративное решение (ограниченная палитра).

Понятие методов стилизации предметов, поиск выразительных колористических отношений, средствами «ограниченной палитры». Понятие различия между декоративной, плоскостной композицией и реалистической. Навык работы с гуашью, как кроющей, непрозрачной краской. Работа колерами (предварительно подготовленными красочными смесями).

Этапы работы:

7.1 Декоративная композиция (эскизы). Разработка картона

7.2 Декоративная композиция (работа в материале)

Самостоятельная работа: Выполнение эскизов с пятновой трактовкой композиции в цвете (в теплой гамме, в холодной гамме, в смешанной гамме), выполнение отдельных этапов работы.

8. Подготовка к просмотру. Просмотр.

Подготовка учебных и самостоятельных работ к просмотру. В случае необходимости - доработка отдельных заданий. Оформление работ для просмотра и выставки.

Творческий просмотр работ обучающихся.

Содержание разделов и тем. Годовые требования. Базовый уровень. 2 год обучения

Раздел I. Качественные характеристики цвета

1. Цветовой круг и его элементы

Работа с цветовым кругом. Закрепление основных свойств цвета, составные и дополнительные. Закономерности цветовых сочетаний. Цветовые гармонии. Совершенствование навыка смешивания колеров в определённой цветовой гармонии.

Самостоятельная работа: Расколеровки в цветовой гармонии.

2. Эмоциональные качества цвета. Зима, весна, лето, осень в цветовых девизах

Выполнить абстрактные цветовые композиции, на заданную тему: по временам года (Зима, весна, лето, осень в цветовых девизах) или по эмоциям: радость, печаль, тревога, ужас (несколько вариантов). Работу рекомендуется выполнять под звуки классической музыки. Совместный анализ работ.

Понятия: ритм, контраст, нюанс, равновесие, композиционный центр. Цвет в композиции. Активизация творческой фантазии. Символика цвета, эмоциональное воздействие цвета на человека. Связь музыки и живописи.

Самостоятельная работа: Цветовые расколеровки по эмоциональным качествам цвета.

3. Визуальные качества цвета: лёгкие, тяжёлые, выступающие, уходящие

Выполнить беспредметную, живописную композицию, состоящую из цветных пятен. Выделить главное пятно в композиции, при помощи:

- а) свободного пространства вокруг главного элемента;
- б) положения главного пятна относительно остальных;
- в) размера главного пятна в композиции;
- г) цветового контраста;
- д) контраста форм.

Знакомство с различными методами выявления композиционного центра, понятием «доминанта» для выражения идеи композиции. Проанализировать полученную композицию. Дать ассоциативное название работе.

Закрепление общих закономерностей цветовых сочетаний. Влияние символики цвета, эмоциональных характеристик цветов: позитивные - негативные, лёгкие – тяжёлые, тёплые – холодные, выступающие – отступающие

Самостоятельная работа: поиски цветовых расколеровок.

Раздел II. Цвет и тон в композиции

4. Образ города. Контраст и нюанс в цвете и в тоне.

Достижение выразительности в композиции с помощью контраста форм, цвета,

величин. Выполнить композицию на тему: «Образ города». Формы зданий и построек и т.п. должны контрастировать между собой по величине, форме, цвету, тону. В композиции должна прослеживаться плановость.

Техника гуашь, возможна – аппликация из тонированной бумаги на белом фоне. Понятие «Нюанс», нюансная проработанность. Понятие «Фактура». Понятие о композиционном ритме, акценте, ритмическом ряде.

Навыки длительной работы над композицией в определённой технике, внимание на качество исполнения, законченность листа.

Раздел III. Архитектоника геометрических тел

5. Пространственные соотношения геометрических тел: касание, нахлест, сечение, врезание

Изучение понятий и приёмов построения объёмной и глубинно-пространственной композиции. Расчленить простые исходные геометрические тела секущими плоскостями на произвольные части и осуществить незначительный сдвиг по вертикали и горизонтали с сохранением исходной формы, затем составить на основе полученных частей новую объёмную форму, используя основные формообразующие приемы – опирание и врезку.

Понимание пространственных соотношений геометрических тел: касание, нахлест, сечение, врезание

Выявить композиционный центр, добиться равновесия масс.

6. Архитектоника по девизу

Совершенствование конструктивно-пространственного и образно пластического мышления. Средствами графики показать логику закономерности конструкции, структуры, формообразования объёма и пространства.

Составить композицию:

- 1) Сложной плоскостной формы (с применением прямоугольников);
- 2) Сложной объёмной формы (с применением прямоугольной призмы).

под девизом: массивность-легкость, устойчивость и неустойчивость, компактность-развитость, статика-динамика.

7. Подготовка к просмотру. Просмотр.

Подготовка учебных и самостоятельных работ к просмотру. В случае необходимости - доработка отдельных заданий. Оформление работ для просмотра и выставки.

Творческий просмотр работ обучающихся.

Учебно-тематический план

Продвинутый уровень

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторное задание
1 год обучения					
1.	Основные правила и законы композиции. Упражнения.		9	6	3
2.	Ассоциативная композиция.	урок	15	10	5
3.	Плоскостная композиция из геометрических фигур.		6	4	2
4.	Объемная композиция из геометрических форм		15	10	5
5.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	30	20	10
6.	Композиция городской среды	урок	24	16	8
7.	Просмотр		3	2	1
Итого за год			102	68	34
2 год обучения					
1.	Формальная композиция	урок	18	12	6
2.	Объемно-пространственная композиция из геометрических объемов	урок	21	14	7
3.	Декоративная композиция. Стилизация. Трансформация.	урок	24	16	8
4.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	36	24	12
5.	Просмотр	Контрольный урок	3	2	1
Итого за год			102	68	34
Итого за курс			204	136	68

**Содержание разделов и тем.
Продвинутый уровень
1 год обучения**

1. Основные правила и законы композиции.

На краткосрочных упражнениях повторить основные законы композиции.

Формат – свободный, Материал – карандаш, маркер, гуашь

Симметрия, асимметрия, контраст (тоновый, цветовой, линейный), нюанс, соразмерный, масштабность, статика, динамика, формат, фактура (степень активности), ритм, точка зрения, линия отреза, ракурс, геометрический центр, композиционный центр

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на законы композиции

2. Ассоциативная композиция

Упражнения на развитие ассоциативного мышления. Ассоциативная композиция (тема по выбору). Образные свойства цвета. Цветовые гаммы. Элементы формальной композиции.

Материал: гуашь, фломастеры, формат А3.

Самостоятельная работа: Выполнение небольших по размеру ассоциативных композиций на передаче чувств и настроения (грусть, радость, злость, одиночество, доброжелательность и др.)

3. Плоскостная композиция из геометрических фигур.

Понятие о формальной композиции. Пластическое освоение и отработка категорий контраста и нюанса, масштаба, пропорций, симметрии и асимметрии, уравновешенности и выявления центра композиции.

Композиция из 4-6 плоских фигур разного масштаба и пропорций, построенных по законам геометрии. Соподчинённость элементов, соотношение между собой, выделение композиционного центра. Параллельная и перекрёстная штриховка.

Сила тона.

4. Объемная композиция из геометрических форм

Приёмы построения объёмной и глубинно-пространственной композиции.
Освоение выразительных средств графической композиции.
Композиция из 4-8 различных объёмов на основе геометрических тел с учётом линейной перспективы. (параллелепипед, куб, цилиндр и т.п.) Выявление конструкции всех элементов, центра композиции. Передача пространства. Равновесие масс. Выявление объёма в пространстве через закон света и тени.

5. Сюжетная композиция на конкурсную тему

Закрепление полученных традиционных композиционных базовых законов и правил. Формирование навыков самостоятельной работы в различных жанрах композиции. Выполнение различных заданий, определенных тематикой конкурсов, тональных и цветовых эскизов. Создание многофигурной композиции в определенном формате с учетом плановости и динамики действия.

Самостоятельная работа: сбор натурального материала, изучение материальной культуры.

6. Композиция городской среды

Знакомство с художественным решением городской среды.

Создание графической (декоративной) композиции, передающей архитектурную среду конкретного города.

Создание эскиза сложной композиции, несущей эстетическую и смысловую нагрузку – фрески, сграффито.

Самостоятельная работа: сбор натурального материала, подготовка эскизов, выполнение частей работы.

7. Просмотр

Творческий просмотр работ обучающихся.

Самостоятельная работа: Подготовка учебных и самостоятельных работ к просмотру. В случае необходимости - доработка отдельных заданий.

Оформление работ для просмотра и выставки.

Продвинутый уровень

2 год обучения

1. Формальная композиция

Закрепление понятия о формальной композиции.

Грамотно компоновать различные элементы формальной композиции, используя ритмические закономерности. Определённая ритмическая организация листа, образный строй композиции, лаконичность, пятен, линий. Ахроматические и цветовые варианты.

Материал: графические материалы, гуашь

Самостоятельная работа: Выполнение формальных композиций на небольших форматах (12x12 см)

2. Объёмно-пространственная композиция из геометрических объёмов

Понятие объёмно-пространственной структуры, её свойств и конструктивно-пространственных связей. Линейно-конструктивное построение композиции по законам линейной перспективы. 2 точки схода, произвольная линия горизонта.

Показ конструктивных связей через врезы, пересечения, выступы, пазы.

Светотеневое решение с применением закона контраста.

Вариант 1 Композиция из произвольного количества геометрических объёмов на основе прямоугольных призм с передачей образной идеи (движение, ритм и т.п.) Открытое или замкнутое пространство. Вертикальный формат.

Вариант 2 Композиция из объёмных (одной или разных) букв. Выявление композиционного центра объёмно-пространственной структуры. Произвольный формат.

Самостоятельная работа: Композиционные поиски выразительной композиции.

Выполнение конструктивных элементов композиции.

3. Декоративная композиция. Стилизация. Трансформация.

Вариант 1. Стилизация растительных форм

Вариант 2. Стилизация животных форм

Вариант 3. Стилизация натюрмортов

Умение создавать новый образ с целью организации интересного ритмического

порядка. Синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

Стилизация, трансформирование объектов растительного / животного / предметного мира и преобразование их формы в другую. Выполнение декоративной композиции.

Самостоятельная работа: Стилизация и трансформация природных форм. Выполнение композиции.

4. Сюжетная композиция на конкурсную тему

Закрепление полученных традиционных композиционных базовых законов и правил. Выполнение различных заданий, определенных тематикой конкурсов, тональных и цветовых эскизов.

Материал: материал по выбору, формат А2.

Создание многофигурной композиции в определенном формате с учётом плановости и динамики действия.

Самостоятельная работа: Композиционные поиски, выполнение эскизов на небольших форматах, выполнение отдельных этапов композиции.

5. Просмотр

Творческий просмотр работ обучающихся.

Самостоятельная работа: Подготовка учебных и самостоятельных работ к просмотру. В случае необходимости - доработка отдельных заданий.

Оформление работ для просмотра и выставки.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа по учебному предмету «Композиция»:

Результатом освоения учебного предмета «Композиция» - **базовый уровень** является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание применения основных правил и законов станковой композиции;
- знание плановости, перспективном построении пространства;

- умения выполнения живописной/графической композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы;
- умения организации структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем;
- навыки работы различными живописными и графическими техниками;
- навыки создания эмоциональной выразительности листа и подчинение всех элементов композиции основному замыслу;
- навыки создания целостности цветотонального решения листа.

Результатом освоения учебного предмета «Композиция» - **продвинутый уровень** является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание законов композиции;
- знание правил композиции: передача ритма, выделение сюжетно-композиционного центра, симметрия, асимметрия;
- знание приемов композиции: горизонтали и вертикали, диагональные направления;
- знание средств композиции: линия, штрих, пятно, форма, масштаб, цвет и др;
- умение применять знания о композиции на практике;
- умение стилизовать, трансформировать изображение, ассоциативно выражать чувства, эмоции в композиции;
- умение создавать художественный образ и добиваться выразительности и завершенности в работе;
- навыки владения различными графическими и живописными техниками исполнения композиций;
- навыки самостоятельно отражать жизненные впечатления в композициях, этюдах и рисунках.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Управление учебным процессом осуществляется через контроль знаний, умений и навыков обучающихся. Видами контроля по учебному предмету «Композиция» являются текущая, промежуточная и итоговая аттестация.

Текущая аттестация проводится в форме просмотра учебных работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал. В процессе обучения преподаватель вправе сам варьировать проведение текущей аттестации в зависимости от индивидуальной успеваемости обучающихся. Текущий контроль (просмотр учебных работ) проводится по итогам полугодия.

Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня подготовки обучающихся и усвоения ими программы учебного предмета на определенном этапе обучения.

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года, в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, в виде дифференцированного зачета в форме комплексного просмотра работ обучающихся по учебным предметам.

Окончание изучения учебного предмета проходит в форме итоговой аттестации, которая проводится в конце II года обучения в форме выставки учебных работ по практическим предметам в том числе с представлением работ по композиции.

Критерии оценки

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

- 5 (отлично) - ставится, если обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, грамотно применил техники и материалы.

- 4 (хорошо) – ставится при некоторой неряшливости в исполнении композиции, недочетов в композиции и в графическом или цветовом решении, неточностях технологического исполнения задания.

- 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа не завершена или выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, обучающийся неряшлив и безынициативен. Задачи композиции выполнены на низком уровне.

- 2 (неудовлетворительно) - ученик не выполняет задачи, делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Большая часть работы не завершена.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность преподавателю творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания. По усмотрению преподавателя допустимо изменять последовательность выполнения заданий, а также варьировать количество часов, предусмотренное программой курса.

Основное учебное время отводится на выполнение практических упражнений. Все сведения преподаватель преподносит обучающимся в доступной форме, наглядно иллюстрируя их. Процесс обучения наиболее плодотворен при индивидуальной работе с каждым учеником.

Итогом каждого из полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Преподаватель должен помочь обучающимся выбрать тему или направление работы. Они должны быть вполне доступны именно данному ученику.

После выбора тематики 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 работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки.

Итогом освоения тем становится выполненное в материале учебное задание, в котором отрабатываются навыки и умения в изучаемой технике.

На продвинутом уровне программы преподаватель оказывает больше консультационную функцию. Учитывая малое количество аудиторных часов освоение композиции в основном проводится в рамках самостоятельной работы обучающихся. Задания выполняются в индивидуальном темпе каждого обучающегося.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные работы по композиции не являются обязательным элементом изучения программы «Композиции», но приветствуются на базовом уровне освоения программы. Обучение композиции сопровождается возможным выполнением домашних (самостоятельных) заданий. В связи с большой нагрузкой обучающихся старших классов в общеобразовательной организации регулярная еженедельная самостоятельная (внеаудиторная) работа программой не предусмотрена. С методической целесообразностью самостоятельная работа может даваться обучающимся, учитывая их творческие способности, при этом должны быть учтены минимальные затраты на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы основного общего образования (не более 1 часа в неделю).

На продвинутом уровне в связи с индивидуальной профессиональной ориентацией и разным уровнем подготовки обучающихся рекомендуются регулярные самостоятельные работы для качественного освоения программы.

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы начального и основного общего образования, с опорой на сложившиеся в ДХШ педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные способности обучающегося.

Домашние задания могут предусматривать сбор натурального материала, выполнение эскизов, набросков и зарисовок по темам занятий, выполнение отдельных этапов работы, а также посещение выставок и музеев, участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы.

VI. СПИСОК УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Список методической литературы

1. Алёхин А.Д. Изобразительное искусство. – М.: «Просвещение», 1984
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
3. Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся. – М.: «Просвещение», 1975
4. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. – М., 2004 есть в э виде
5. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. – М., Искусство, 1986
6. Искусство шрифта. Работы московских художников. – М., «Книга», 1977
7. Кузнецова Э.В. Исторический и батальный жанр: Беседы о рус. и сов. Живописи. Книга для учителя. – М.: «Просвещение», 1982
8. Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции. – М.: «Высшая школа», 1988
9. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение.
10. Стасевич В.Н. Искусство портрета. – М.: «Просвещение», 1989
11. Урал ГХА Рисунок и композиция. Методические указания для учащихся подготовительных курсов, «Архитектон», 2001

12. Чернышев О.В. Формальная композиция. – Минск: «Харвест», 1999
13. Шорохов Е.В. Козлов Н.Г. Композиция.– М.: «Просвещение», 1978
14. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе.– М.: «Просвещение», 1977
15. Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе.– М.: «Просвещение», 1975
16. Щербаков В.С. Изобразительное искусство и творчество.– М.: «Просвещение», 1989

Список учебной литературы

1. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955
2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Сокольникова Н.М. Основы композиции 5-8 классы. М.: «ТИТУЛ», 1995
5. Фаворский В.А. Рассказы художника гравёра М.: Детская литература, 1976

Статьи из периодических изданий.

1. Архитектура в пейзаже // «Юный художник» №5, 1982
2. Композиция // «Юный художник» №2, 1979
3. Пейзаж в живописи // «Юный художник» №5, 1986

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, фонд работ учеников, иллюстрации;
- **аудиовизуальные и электронные образовательные ресурсы:** электронные версии учебных пособий по композиции, фото-слайды.