

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская художественная школа»
г. Губкина Белгородской области

<p>«Рассмотрено» на методическом совете и рекомендовано к утверждению Протокол № <u>1</u> <u>28.08. 2023</u> г</p>	<p>«Согласовано» Заместитель директора МБУДО «ДХШ» В.Н. Волкова</p>	<p>«Утверждаю» директор МБУДО «ДХШ» И.В.Летягина Приказ № 24-ОД от « <u>30</u> » августа 2023 г.</p>
---	--	---

Рабочая программа по учебному предмету
КОМПОЗИЦИЯ
1-3 класс

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ И ДИЗАЙНА»

Разработчик: Щурова О.Ю.

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
Протокол № 1
от « 28 » 08 _____ 2023

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция» программы «Основы живописи и дизайна», разработанной в 2016 году 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, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств.

Программа включает в себя основные знания и понятия по станковой и прикладной композиции и знакомит учащихся с первичными знаниями о видах декоративно-прикладного искусства, об основах цветоведения, о формальной композиции, о способах работы с различными художественными материалами и техниками.

Цель учебного предмета «Композиция» в детской художественной школе: дать учащимся понятие об основных элементах композиции, без которых невозможен грамотный и сознательный подход к творчеству, развить их образное мышление и тонкий эстетический вкус.

Основное время отводится для практических занятий. Теоретический курс изучения композиции необходим для подготовки учащихся к выполнению в дальнейшем изделий прикладного искусства в различных материалах. Учащиеся должны усвоить главные отличия декоративной композиции от станковой. Мотивы, используемые для орнамента, могут быть геометрическими, а также являются результатом обобщения и переработки природных форм.

В основе педагогических принципов подачи учебного материала программы лежит принцип «мастер-класса», когда преподаватель активно включается в учебный процесс, демонстрируя свой творческий потенциал, тем самым влияя на раскрытие творческих способностей учащихся.

Программа рассчитана на учащихся 10 лет и старше.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Композиция» реализуется при 3-летнем сроке обучения. Продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 недели в год.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция» при 3-летнем сроке обучения составляет 204 аудиторных часов. В связи с большой загруженностью учащихся в общеобразовательной организации самостоятельная работа программой не предусмотрена.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени			Всего часов
	1-й год	2-й год	3-й год	
Годы обучения				
Аудиторные занятия	68	68	68	204
Максимальная учебная нагрузка	68	68	68	204

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа. Рекомендуемая продолжительность урока – не более 45 минут.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе составляет до 15 человек. Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель учебного предмета

Целью программы «Композиция» является общеэстетическое воспитание, приобретение практических умений и навыков, развитие творческой индивидуальности учащегося, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Задачи учебного предмета

Задачами учебного предмета являются:

- знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства;
- знания о формальной композиции (принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии);
- знакомство с первичными знаниями декоративной композиции и о видах декоративно прикладного искусства;
- умение раскрывать образное решение в художественно-творческих работах. формирование умений и навыков работы с различными художественными материалами и техниками;
- развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе создания художественного образа;
- научить разнообразным техническим приемам и видам практической деятельности на плоскости, в объеме, в пространстве;
- развитие зрительной и вербальной памяти;
- развитие образного мышления и воображения;
- формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
- воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане.

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.

Задания адаптированы и доступны для учащихся 10 лет и старше, учитывают возрастные и психологические особенности данного возраста.

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к творческим заданиям.

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, выполнение учащимися упражнений, закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных техниках.

Учебно-тематический план

Композиция.

№	Наименование разделов и тем	Кол-во часов
1 год обучения		
1. Композиции. Правила, приемы и средства композиции.		
1.1	Вводная беседа. Композиция – основа дизайна.	1
2. Основы декоративной композиции. Симметрия, ассиметрия.		
2.1	Беседа о декоративно-прикладном искусстве.	1

2.2	Композиция «Сказочное дерево». Вытынанки	4
2.3	Эскиз витража «Цирк», «Петух», «Рыбка», «Бабочка».	4
3. Статика и динамика.		
3.1	Упражнения на построение фигуры человека в движении.	2
3.2	Композиция на тему: «Соревнование», «Игра».	4
4. Сюжетно-композиционный центр.		
4.1	Упражнения на выделение композиционного центра.	2
4.2	Сказочная птица. Сказочный зверь.	4
4.3	Иллюстрация к русской народной сказке.	6
5. Ритм, как средство композиционного строя. Ритм и равновесие в композиции.		
5.1	Геометрический орнамент в полосе.	4
5.2	Композиция с изображением птиц и животных: «Человек и животное», «Звери и птицы в зоопарке»	8
6. Композиция портрета.		
6.1	Композиция «Автопортрет»	6
7. Многофигурная композиция. Плановость в композиции.		
7.1	Импровизация на тему городецкой росписи.	8
7.2	Композиция на тему: «Семейный праздник» .	14
	Итого	68
2 год обучения		
8. Цвет как выразительное средство композиции.		
8.1	Композиция на тему: «Театр», «Цирк».	8
8.2	Аппликация из ткани. Составление эскиза и выполнение его в материале.	8
9. Цветовой контраст.		
9.1	Праздники: «Пасха», «Рождество», «Божий мир».	10
9.2	Эскиз детского коврика в лоскутной технике.	6
10. Стилизация		
10.1	Различные виды народной росписи. Беседа.	2
10.2	Стилизация растительных форм. Выполнение композиции на основе зарисовок растений.	6
10.3	Гжель. Выполнение пейзажа в стиле гжельской росписи.	8
11. Композиция книжной иллюстрации. Художественный образ.		
11.1	Элементы оформления книги.	4
11.2	Иллюстрирование литературных произведений сказочного характера (Пушкин, Ершов, Бажов, Крылов)	16
	Итого	68
3 год обучения		
12. Дизайн костюма.		
12.1	Народный костюм. Региональный компонент.	2
12.2	Составление эскиза и изготовление костюма (бумага, ткань, нитки).	10
13. Графический дизайн.		
13.1	Знакомство с многообразием шрифтов. Элементы шрифта. Выполнение алфавита по сетке.	8

13.2	Знакомство со знаками визуальной коммуникации. Разработка знака визуальной коммуникации (логотипа, эмблемы школы).	8
13.3	Дизайн-графика. Плакат.	12
14. Текстиль		
14.1	Многообразие видов народного художественного текстиля. Беседа	2
14.2	Роспись тканей. Холодный батик. Составление эскиза и выполнение его в материале.	12
15. Тематическая композиция.		
15.1	Композиция на тему: «Современные профессии»	14
	Итого	68

I год обучения

Раздел 1. «Понятие о композиции. Правила, приемы и средства композиции».

Вводная беседа. 1 ч.

Знакомство с предметом, правилами, приемами и средствами композиции. Композиция – основа дизайна.

Раздел 2. Основы декоративной композиции. Симметрия. Ассиметрия.

2.1. Беседа о декоративно-прикладном искусстве. 1 ч.

Знакомство с декоративно-прикладным искусством.

2.2. Композиция «Сказочное дерево». Аппликация (цветная бумага, клей, ножницы). 4 ч.

Развитие фантазии, освоение материала. Симметрия, контрастные цвета, выразительность.

2.3. Эскиз витража «Цирк», «Петух», «Рыбка», «Бабочка» (бумага, гуашь). 4 ч.

Динамичный ритм ломаных пересекающихся линий, контрастные цветовые отношения. Роль черного цвета витражных перегородок в гармонизации контрастных цветов.

Раздел 3. Статика и динамика.

3.1. Упражнение на построение фигуры человека в движении. Изучение приемов построения движения человека. 2 ч.

3.2. Композиция на тему: «Соревнование», «Игра». (1/4 л., гуашь). Понятие динамики и статики в композиции. 4 ч.

Раздел 4. Сюжетно-композиционный центр.

4.1. Упражнения на выделение композиционного центра. 2 ч. Изучение разных способов выделения композиционного центра

4.2. Орнаментальная композиция «Сказочная птица», «Сказочный зверь». 4 ч.

Роспись тарелки, эскиз пряника (бумага, гуашь). Изучение зооморфного орнамента. Композиция в круге. Декоративное заполнение плоскости.

4.3. Иллюстрация к русской народной сказке (1/4, 1/2 л., гуашь). Выделение сюжетно-композиционного центра. Изучение народных традиций. Лубок. 6 ч.

Раздел 5. Ритм, как средство композиционного строя. Ритм и равновесие в композиции.

5.1. Геометрический орнамент в полосе (гуашь, цветная бумага, клей, ножницы). 4 ч.

Знакомство с орнаментом в народном искусстве. Связь орнамента с формой и материалом изделия. Геометрический орнамент, его основные элементы. Ритм в орнаменте. Выполнение эскиза орнамента.

5.2. Композиция с изображением птиц и животных: «Человек и животное», «Звери и птицы в зоопарке» (1/4, 1/2 л., гуашь, графогрфия). 8 ч. Выполнение ритмической композиции.

Раздел 6. Композиция портрета.

6.1. Композиция «Автопортрет » (1/4, 1/2 л., гуашь). 6 ч. Закрепление правил и приемов композиции.

Раздел 7. Многофигурная композиция.

7.1 Импровизация на тему городецкой росписи (бумага, гуашь). 8 ч. Знакомство с приемами городецкой росписи. Создание самостоятельной композиции

7.2 Композиция на тему: «Семейный праздник» (1/4, 1/2 л., гуашь). 14 ч. Закрепление понятий «композиционный центр», «ритм», «статика и динамика».

Всего: 68 ч.

2 год обучения

Раздел 8. Цвет как выразительное средство композиции.

8.1. Композиция на тему: «Театр», «Цирк» 8 ч. (1/2 л., гуашь, акварель). Выделение с помощью цвета сюжетно-композиционного центра.

8.2 Аппликация из ткани. Составление эскиза и выполнение его в материале (ткань, шнур, нитки, клей, ножницы). 8 ч. Научить понимать декоративности вещи. Единство материала и декора. Освоение новой техники.

Раздел 9. Цветовой контраст.

9.1 Праздники: «Пасха», «Рождество», «Божий мир». 10 ч. (1/4, 1/2 л., тонированная бумага, гуашь). Использование цветового контраста при выполнении сюжетной композиции.

9.2 Эскиз детского коврика в лоскутной технике. Аппликация (цветная бумага, гуашь). 6 ч. Развитие фантазии, поиск выразительного образа, равновесие на плоскости.

Раздел 10. Стилизация

10.1 Различные виды народной росписи. Беседа. 2 ч. Знакомство с многообразием видов народной росписи.

10.2 Стилизация растительных форм. Выполнение композиции на основе зарисовок растений (бумага, гуашь или тушь). 6 ч.

Уметь творчески перерабатывать реальные растительные формы в декоративные.

10.3 Гжель. Разработка эскиза по мотивам гжельской росписи (бумага, акварель, гуашь). 8 ч. Знакомство с художественными особенностями гжельской керамики. Выполнение собственной композиции по мотивам гжельской росписи

Раздел 11. Композиция книжной иллюстрации. Художественный образ.

11.1 Элементы оформления книги. 4ч Изготовление макета мини-книжки. Знакомство с творчеством известных художников-иллюстраторов.

11.2 Иллюстрирование литературных произведений сказочного характера (Пушкин, Ершов, Бажов, Крылов). (1/4, 1/2 л., акварель, тушь). 16 ч. Знакомство с особенностями композиции книжной иллюстрации. Раскрытие образного строя литературного произведения различными композиционными средствами.

Всего: 68 ч.

3 год обучения

Раздел 12. Дизайн костюма.

12.1 Народный костюм. Региональный компонент. 2 ч. Знакомство с народным костюмом России. Изучение народного костюма Белгородской области.

12.2 Составление эскиза и изготовление изделия (бумага, ткань, тесьма, нитки). 10 ч. Знакомство с кроем, приемами изготовления и декорирования костюма..

Раздел 13. Графический дизайн.

13.1 Знакомство с многообразием шрифтов. Элементы шрифта. Выполнение алфавита по сетке (тушь, плакатные перья, ручка, линейка, карандаш) 8 ч.

Повышение графической грамотности учащихся. Формирование простейших умений и навыков художественного конструирования.

13.2 Знакомство со знаками визуальной коммуникации. Разработка знака визуальной коммуникации (логотипа, эмблемы школы). 8 ч. Знакомство с историей дизайна, с основными методами художественного проектирования

13.3 Дизайн-графика. Плакат. 12 ч. Создание шрифтовой композиции. Изучение особенностей композиции плаката (цветовая организованность, лаконизм, плоскостность).

Раздел 14. Текстиль

14.1 Многообразие видов народного художественного текстиля. Беседа. 2 ч.

Знакомство с видами народного текстиля (ткачество, ковроделие, кружево и др.). Основные центры народных текстильных художественных промыслов.

14.2 Роспись тканей. Горячий батик (ткань, инструменты для росписи, краски для росписи тканей). 12 ч. Знакомство с особенностями росписи ткани в технике горячего батика. Выполнение изделия в материале.

Раздел 15. Тематическая композиция.

15.1 Композиция на тему: «Современные профессии» (1/2 л., гуашь, акварель). 14 ч. Выполнение эмоционально-выразительной композиции. Подчинение всех элементов композиции основному замыслу.

Всего: 68 ч.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

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

- знания об основах цветоведения и применение их в живописных композициях;
- знания о формальной композиции (принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии);
- создание композиций на заданную тему;
- умение и навыки работы с различными художественными материалами и техниками;
- умение раскрывать образное решение в художественно-творческих работах.
- первичные знания о видах декоративно-прикладного искусства, стилизации и графическом дизайне;
- научить разнообразным техническим приемам и видам практической деятельности на плоскости, в объеме, в пространстве;

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль и итоговую аттестацию.

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании каждого года обучения. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация в третьем классе проводится в форме просмотра итоговой работы.

Итоговая работа предполагает создание работы, связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, способность работать в различных техниках и материалах.

Итоговая работа может быть выполнена в любой изученной технике и выбирается самими учащимися.

Критерии оценок

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

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

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Методическая литература

1. Антипова М.Г. Школа рисования. Мир вокруг тебя. – М.: Эксмо, 2014. – 144 с.: ил.
2. Барбер, Б. Уроки рисования для начинающих. Научиться может каждый! / Барбер Б. – Ростов н/Д: Владис, 2014. – 128 с.
3. Ботова С.И., Т.А. Приставкина, А.В. Рябчиков. Рукотворная краса земли Белгородской (учебно-методическое пособие). Часть 1. – Белгород, 2000. – 248 с.
4. Гжель, керамика 18-19 века. Керамика 20 века. Изд. «Планета», М, 1980
5. Гусакова М.А.. Аппликация: Учеб. пособие для учащихся пед. Спец. 2002 «Дошкольное воспитание». -2-е изд., перераб. И доп. –М: Прсвещение, 1982-191с., ил.
6. Как нарисовать животных [Текст] / авт. Сьюзи Ходж; худож. Стив Робертс; [пер. с англ. Ульяны Сапциной]. – М.: Лабиринт Пресс, 2014. – 47, [1] с.: ил. – (Как нарисовать).
7. Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Народные художественные промыслы: Учеб. Пособие для сред. Проф.- техн. Учеб. Заведений. М.: Высшая школа. 1980. -176с., ил. (Профтехобразование. Декоративно прикладное искусство)
8. Каталог Советское декоративно- прикладное искусство. Сост. И автор вступительной статьи Калмыкова Людмила Эльмаровна. Изд. «Советский художник». М. 1971.
9. Куо Джулия 20 способов нарисовать кошку и 44 других удивительных животных Москва «МАХАОН» 2014
10. Лучшие уроки. Перспектива и композиция (пер. с англ. Л. Степановой – Москва: АСТ, 2014. – 128 с.: ил. – (Искусство рисования)
11. Людвиг-Кайзер У. Мои первые уроки рисования. Я умею рисовать животных! – СПб.: Питер, 2013. – 64 с.: ил. – (Серия «Вы и ваш ребенок»).
12. Мазовецкая В.В. Простые уроки рисования для начинающих. – СПб.: Питер, 2014. – 96 с.: ил.
13. Малахова С. А. «Специальная композиция печатного рисунка на текстильных материалах: Учебник для техникумов. –М. : Легкая и пищевая промышленность. 1984, 208с., ил.
14. Мастера художественных ремесел Белгородской области. Книга-альбом. Составитель Зотова И.П. Фотографии Лысенко С.Н. 2007г., 72 с
15. Милевский А. С. «Скачи добрый единорог». Очерки/фотографии автора.-М.; Дет. Лит..-1983., 191с., фото, ил.
16. Оригами. Мирчева Цветана Книга вторая, Изд. «Отечество», София, 1987

17. Паньшина И.Н. Декоративно прикладное искусство. М., «Нар. Асвета», 1975, 112с. Ил.
18. Пенова В.П. Школа рисования. Рисуем за 4 шага / В.П. Пенова. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород: ООО « Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», 2014. – 112 с.: цв. ил.
19. Прекрасное своими руками/ Сост. С.С. Гаварян; цв. Фото Н. Зимины.-М. Дет. Лит.. 1979.- 148с., ил.
20. Рондели Л, Д. «Народное декоративно- прикладное искусство: Кн. Для учителя. –М.: «Просвещение», 1984- 144с. Ил.
21. Суньоги, А. Большая книга рисования / А. Суньоги; [пер. с англ. С.Н. Кутыева]. – М.: РИПОЛ классик, 2014. – 416 с.: ил.
22. Терещенко Н.А. Полный самоучитель рисования / Н.А. Терещенко. – Ростов н/Д: Владис, 2014. – 192 с.: ил.
23. Уткин П.И. Королева Н. С. Народные художественные промыслы: Учеб. для проф. Учеб. заведений. – М. Высш. Шк., 1999-159с.
24. Хворостов А.С. Чеканка. Инкрустация. Резьба по дереву: Пособие для учителей. -2-е изд., доп. И перераб. –М.: Просвещение, 1985.- 176с. Ил.
25. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. 2-е изд., перераб. И доп.- М,: Просвещение. 1988- 176с. ,ил.
26. Шалаева, Г.П. Учимся рисовать / Г.П. Шалаева. – Москва: АСТ: СЛОВО, 2013. – 224 с.
27. Шпикалова Т. Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования: Пособие для учителей. – 2-е изд., доп. перераб. – М. : Просвещение. 1989. -192с.. ил.
28. Штрицель Г. Интенсивный курс рисования. Объем и перспектива. – СПб.: Питер, 2013. – 64 с.: ил.
29. Щерблыкин И. К. и др. ИЗО Applikationные работы в начальных классах: Пособие для учителей по внеклассной работе / И. К. Щерблыкин, В.И. Романина, И. И. Каганова. -160с. Ил.

Учебная литература

1. Ломов, С.П. Искусство. Изобразительное искусство. 5 кл. В 2 ч. Ч.2: учебник / С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 140, [4] с.: ил.
2. Ломов, С.П. Искусство. Изобразительное искусство. 5 кл.: в 2 ч. Ч.1: учебник / С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 140, [4] с.: ил.
3. Ломов, С.П. Искусство: Изобразительное искусство. 8 кл.: учебник / С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина. – М.: Дрофа, 2014. – 127, [1] с.: ил.
4. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч.3. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 2001. – 80 с.: ув.ил.
5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч.4. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 2001. – 80 с.: ув.ил.

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц , натюрмортный фонд, компьютер;