Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования

«Дворец творчества»

Принята: Педагогическим советом протокол № 01 от 30.08. 2017 г.	Утверждаю: Директор МАУДО «Дворец творчества» _________Е.А. Щербакова 30.08.2017г Приказ № 88 от 30.08.2017 г.

Дополнительная общеразвивающая программа

художественной направленности

«Основы композиции»

Возраст обучающихся: 10-14 лет

Срок реализации программы – 4 года

Составитель:

Лобова Светлана Викторовна,

педагог дополнительного

образования высшей кв. категории

Красноуфимск

2017

Комплекс основных характеристик образования

Пояснительная записка

Направленность программы: художественная

Актуальность программы. В условиях модернизации образования в Российской Федерации углублённое изучение предметов цикла «Искусство» приобретает важнейшее значение, поскольку позволяет плодотворно формировать духовную культуру, творческое начало. Изобразительное искусство играет большую роль в развитии ребёнка, как самая ранняя ступень самостоятельной фиксации воображения и творчества. Дети легко пользуются языком искусства, приобретая опыт экспериментатора.

В этих условиях учреждения дополнительного образования становятся незаменимыми для развития и раскрытия творческого потенциала детей на основе интересов и способностей, формирования личности, способной к познанию и преобразованию мира. Любая работа в изобразительном искусстве - рисунок, этюд, набросок и т.д. предполагает умение компоновать. И можно смело сказать, что основой любого произведения наряду с рисунком является композиция. В переводе с латинского слово «композиция» обозначает сочетание, соединение, составление разных частей и элементов в единое целое, чтобы передать свою задумку или идею. Композиция - основа творческого мастерства. Как показывают социологические опросы, потребность в овладении продуктивной творческой деятельностью в области изобразительного искусства со стороны детей и подростков в ГО Красноуфимск существует, однако, спектр подобных образовательных услуг ограничен на всех уровнях образования.

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы композиции» (далее программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014г. №1726-р, Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ /Приложение к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/, Уставом МАУДО «Дворец творчества», Положением о дополнительных общеразвивающих программах и порядке их утверждения в МАУДО «Дворец творчества»*.*

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся в процессе создания композиций.

Задачи:

* формирование знаний, необходимых для процесса создания композиций;
* развитие интереса к изобразительному искусству и художественному
* творчеству;
* формирование собственного мировоззрения;
* развитие творческого воображения и образного мышления;
* знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и
* приемами композиции;
* изучение выразительных возможностей тона и цвета;
* развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
* овладение художественно - выразительными средствами композиции;
* развитие умений вести целенаправленные наблюдения окружающей действительности;
* приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
* формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации кпродолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях
* среднего профессионального образования.

Практическая значимость программы. Программа предлагает такую систему занятий по композиции, в которой акцент делается на умение продумывать определенное содержание, тему, находить конкретный, выражающий мысли и чувства сюжет и уметь этот сюжет реализовывать в эскизе. Программный материал даёт обучающимся понятия об основных закономерностях и элементах композиции, без знания которых не может быть сознательного подхода к творчеству.

Отличительная особенность программы. Программа отличается от типовой программы:

- технологией построения образовательного процесса;

- философией образования, положенной в основу программы;

- особенностями развивающей среды Дворца.

Новизна программы состоит в следующем: программный материал погружает обучающихся в творческую деятельность, способствующую передаче впечатлений от услышанного и увиденного в жизни, в природе языком изобразительного искусства. При этом дети вовлекаются в изучение и открытие новых средств пластического выражения, познание которых помогает воспринимать и понимать современное изобразительное искусство, творить.

*Адресат программы: о*бучающиеся 10-14 лет. Средний школьный возраст – наиболее благоприятный для развития творческого мышления, воображения, творческой инициативы. Мышление приобретает новую черту – критичность. Желание выразить своё отношение к событиям, искусству, природе и ко многим явлениям окружающей жизни вызывают у детей стремление на практике попробовать себя в каждом из видов деятельности. Набор в учебные группы осуществляется по итогам просмотра творческих работ детей, выполненных самостоятельно. Наполняемость групп: оптимальная - 8 человек, допустимая -10 человек.

Объём программы: общее количество часов в год: 1и 2 год обучения - 72 часа; 3,4 год обучения - 108 часов.

Срок реализации программы – 4 года обучения.

Режим занятий: занятия проводятся: 1 и 2 год обучения –1 раз по 1 часу в неделю; 3 и 4 год обучения - по 2 часа 1 раз в неделю. Продолжительность занятий - 45 минут

Форма обучения: очная

Виды занятий. Основная форма - учебное занятие.Используются и такие формы*,* как: презентация творческого проекта, вернисаж, мастер-класс, аукцион, творческая мастерская, выставка, акция, экскурсии на выставки изобразительного искусства (в том числе заочные и виртуальные).

Содержание программы. Программа состоит из 2-х интегрированных курсов: теоретического и практического.

Теоретическая работа с детьми строится на основе кратких бесед и пояснений в процессе обучения: о стилях и направлениях в искусстве прошлого и настоящего; законах композиции и цветоведения; художниках и произведениях искусства; предметном мире человека; технике безопасности; красоте окружающего мира; будущей профессии.

Основной акцент в программе сделан на практическую деятельность. Творческая работа выполняется по этапам проработки. Обучающиеся разрабатывают композиции (эскиз, подбор натурного материала, построение рисунка), осваивают технологии их изготовления, совершенствуют мастерство и технику исполнения изобразительной грамотности. Задания выполняются в течение нескольких академических часов, время исполнения определяется с учётом индивидуальных возможностей детей.

Программа позволяет интегрировать разные художественные технологии воплощения, использовать разнообразный художественный материал.

Планируемый результат: выпускник с развитыми творческими способностями, с потребностью в продуктивной творческой деятельности.

Комплекс организационно-педагогических условий, включая формы аттестации

Учебный план

1 год обучения

№ п./п	Тема	Общее количество часов	теория	практика	Формы контроля
1	Введение. Композиция в изобразительном искусстве. Техника безопасности	1	1	-	Опрос
2	Реальность и фантазия. Слушаем и рисуем сказку	1	-	1	Анализ продуктов деятельности
3	Основные выразительные средства композиции	34	10	24	Контрольные задания. Анализ продуктов деятельности
3.1	Точка	3	1	2	Анкетирование
3.2	Линия	7	2	5	Презентация выставки
3.3	Пятно	7	2	5	Срез знаний и умений
3.4	Цвет и наши ощущения	17	5	10	Викторина

Итого: 36 час.

2 год обучения

№ п./п	Тема	Общее количество часов	теория	практика	Формы контроля
1	Реальность и фантазия. Слушаем и рисуем музыку	1	-	1	Опрос
2	Средства и закономерности композиции	35	5	30	Контрольное задание. Анализ продуктов деятельности
2.1	Главное и второстепенное в композиции	7	1	6	Срез знаний и умений
2.2	Контраст. Нюанс	5	1	4	Анкетирование. Срез знаний и умений
2.3	Передача фактуры изобразительными средствами	6	1	5	Творческие задания. Выставка. Презентация выставки
2.4	Закон цельности, согласованности элементов	6	1	5	Устный опрос. Анализ продуктов деятельности
2.5	Динамика, статика	11	1	10	Итоговая выставка Презентация творческих работ

Итого: 36 час.

3 год обучения

№ п./п	Тема	Общее кол-тво часов	теория	практика	Формы контроля
1	Введение. Техника безопасности.	1	1	-	Анкетирование
2	Средства и закономерности композиции. Бином фантазии.	36	6	30	
2.1	Равновесие. Ритм	6	1	5	Творческое задание
2.2	Симметрия. Асимметрия	6	1	5	Опрос. Анализ продуктов деятельности
2.3	Открытость и замкнутость композиции	6	1	5	Срез знаний и умений по блоку программы
2.4	Силуэт. Светотень	6	1	5	Опрос. Анализ продуктов деятельности
2.5	Декоративность композиции	12	2	10	Срез знаний и умений по блоку программы
3	Художник–оформитель, дизайнер	35	9	26	Презентация выставки
3.1	Книжная графика. Искусство оформления книги. Буквица	2	1	1	Творческое задание. Презентация творческих работ.
3.2	Иллюстрация	6	1	5	Опрос. Анализ продуктов деятельности
3.3	Шрифт	8	2	6	Творческое задание. Презентация творческих работ.
3.4	Обложка и суперобложка	4	1	3	Срез знаний и умений
3.5	Вензель	2	1	1	Опрос. Анализ продуктов деятельности
3.6	Экслибрис. Чеканка	8	2	6	Срез знаний и умений
3.7	Стенгазета. Плакат	5	1	4	Итоговый тест проверки уровня теоретической и практической подготовки

Итого: 72 часа

4 год обучения

№ п./п	Тема	Общее кол-во часов	теория	практика	Формы контроля
1	Введение. Техника безопасности.	1	1		Опрос
2	Дизайн среды	20	8	26	
2.1	Композиция интерьера	6	4	12	Срез знаний и умений по блоку программы
2.2	Линеарно конструктивный рисунок в дизайне архитектурных сооружений	6	2	6	Опрос. Анализ продуктов деятельности
2.3	Дизайн парковых зон	8	2	8	Презентация творческих проектов
3	Композиция портрета	26	3	13	
3.1	Композиция и цвет – средства выразительности портретной живописи	4	1	5	Опрос. Анализ продуктов деятельности
3.2	Жизнь как смена поколений. Портрет пожилого человека	6	1	5	Презентация выставки
3.3.	Мир увлечений» Портрет друга за любимым занятием.	6	1	5	Опрос. Анализ продуктов деятельности
3.4	Дружеский шарж. Карикатура	4	1	3	Творческое задание. Презентация творческих работ.
3.5	Многофигурная композиция на тему «Моя семья».	6	1	5	Презентация выставки
4	Абстрактная композиция	24	4	12	Опрос. Анализ продуктов деятельности
4.1	Тематический натюрморт (фронтальная композиция) «Холодильник, Витрина магазина и т.д.»	6	1	5	Срез знаний и умений
4.2	Трансформация и стилизация изображения	6	1	5	Опрос. Анализ продуктов деятельности
4.3	Декоративная композиция натюрморта.	6	1	5	Творческое задание. Презентация творческих работ.
4.4	Архитектурные фантазии.	6	1	5	Презентация творческих проектов
5.	Итоговый просмотр аудиторных работ	1	-	1	Итоговая выставка. Презентация творческих работ

Итого: 72 часа

Содержание программы

Содержание программного материала строится поэтапно, каждый этап имеет свою тематику:

1этап: «*Азбука искусства»*

Обучающиеся знакомятся с понятием «композиция», элементарными приемами композиции на плоскости и пространстве; композиционными средствами изображения на плоскости (линия, штрих, пятно);линия горизонта, парными понятиями «ближе-больше», «дальше- меньше», загораживания (перекрытие одного изображения другим);горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции; цвет (основные и составные цвета, теплые и холодные цвета; смешение цветов); роль белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительности образа; эмоциональные возможности цвета.

2 этап: «*Художественные средства построения композиции»*

Обучающиеся знакомятся с композиционным и зрительным центром композиции; главным и второстепенным в композиции, ролью динамики, статики, контраста, нюанса в композиции (низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т.д.); разнообразием форм предметного мира; сходством и контрастом форм; трансформацией форм; объёмом в пространстве и объемом на плоскости; способами передачи объема; выразительностью объемных композиций.

3 этап: «*Средства и закономерности композиции. Художник – оформитель, дизайнер»*

Третий этап реализуется через знакомство с ролью и ответственностью художника в формировании предметно-пространственного окружения человека; использованием различных художественных материалов и средств композиции для создания шрифта, вензеля, экслибриса, плаката, стенгазеты; техникой оформительских работ; видами ритма (спокойный, замедленный, порывистый); ролью ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке; симметрией, асимметрией, силуэтом.

4 этап: «*Осмысление наследия изобразительного искусства»*

Данный этап предполагает знакомство с искусством вокруг нас сегодня; использованием различных художественных материалов и средств для создания дизайна среды, парковых зон, выбором и применением выразительных средств для реализации собственного замысла в абстрактной композиции, композиции портрета, интерьера; художественным конструированием объёмных форм.

1год обучения

Тема года: Основные выразительные средства композиции.

Тема 1. Композиция в изобразительном искусстве.

Задачи и особенности курса. Правила поведения обучающихся. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Организация рабочего места. Связь курса композиции с курсами рисунка, живописи.

Оборудование, художественные материалы и инструменты, необходимые для занятий.

Практическая работа. Организация группы. Просмотр и обсуждение работ обучающихся по композиции прошлых лет.

Тема 2. Реальность и фантазия. Слушаем и рисуем сказку.

Перекомбинация традиционных образов и переосмысление их в условиях обыденной реальности*.* Сюжет. Развитие сюжета. Выразительность образов в композиции.

Практическая работа. Иллюстрирование или инсценированные сочинённой сказки.

Тема 3. *Основные выразительные средства композиции.*

3.1 Точка

Точка как символ первозданности. Идея трансформации образа в изображение. Подобие малого и большого (песчинка –горсть песка – пустыня). Живописная манера письма раздельными мазками правильной формы в виде точек «пуантилизм» (К.Мане…). Беседа по правилам безопасной работы с ножницами и клеем.

Практическая работа. Создание композиций «Множество и одиночество». Выполнение абстрактной композиции в технике «набрызг». Создание композиции «Космическая сюита» в технике аппликация.

3.2. *Линия.*

Выразительность линии, её художественные возможности. Линии разной конфигурации. Волнистая линия – древний символ воды. Определённость и характерность открытой и замкнутой линий. Образная выразительность различных декорирующих линий (спираль, меандр…) Абстракция и её законы

Практическая работа. Линейный диктант. Абстрактная композиция: «Мой чудесный сон». Графические упражнения: «Сказка сплетения линий»; «Раковины и кораллы» (Линия- спираль); «В лабиринте линий»; «Пряничный домик» (Декоративность линии). Творческие работы в нетрадиционных техниках исполнения: «ниткопись» («Узелковое письмо»), грунтография («Запах трав»).

3.3. *Пятно.*

Изобразительные возможности пятна. Пятна правильной (близкие по форме базовым геометрическим фигурам) и произвольной формы. Силуэт. Парадоксальные свойства пятна. Равновесие композиции.Инструктаж «Правила личной безопасности на улице. Правила дорожного движения».

Практическая работа. Выполнение композиций «Летопись кляксы» в технике кляксография, «Как обрывок стал собакой» в технике обрывная аппликация. Создание композиции «Крона деревьев в солнечный день» в технике ажурное пятно.

Выполнение проекта «Ковёр Царевны–лягушки, или целый мир в квадрате». Композиция – импровизация «Треугольник, или сказочный мир горы.»

3.4. *Цвет и наши ощущения*

Древняя символика цвета. Восприятие цвета. Цветовые ощущения: температурные (тёплое, холодное), пространственные (выступают вперёд, создают чувство глубины) весовые (лёгкие, воздушные, тяжёлые)*.* Цвет, оттенок, тон. Контрастные цвета. Ахроматические. Чёрное и белое, или свет и тьма. Гамма. Растяжка цвета, тон, оттенок. Монохромность цвета. Гамма - мажорная, минорная. Колорит. Дополнительные цвета. Инструктаж «Общие правила техники безопасности».

Практическая работа. Создание проекта «А ну-ка угадай!» в технике монотипия. Композиционный эксперимент:

Белая сказка или Начало начал (Восковые загадки);

Синяя сказка - «Глубины тихого океана»;

Жёлтая сказка - «Жгучее солнце пустынь»;

Красная сказка - «Поле маков». «Планета Марс»;

Зелёная сказка - «Родные просторы»;

Монолог серого - «Утро туманное». «Серый дождь»;

Радуга, или цветные нити жизни. - «Ярмарка», «Букет», «Танец».

Выполнение абстрактной композиции «Слушаем и рисуем музыку», «Сказка превращений». Выставка.

2 год обучения

Тема года: Средства и закономерности композиции.

Тема 1. Реальность и фантазия. Слушаем и рисуем музыку.

Цели задачи, план творческого объединения на год. Содержание и форма занятий. Режим работы. Реальность. Фантазия. Мечта. Общие правила техники безопасности.

Практическая работа. Просмотр и обсуждение картин абстрактного характера. Композиционная импровизация.

Тема 2. Средства и закономерности композиции.

2.1 Главное и второстепенное в композиции

Идейно-художественное содержание в искусстве. Зависимость художественного решения от содержания. Композиционные средства, их острота и выразительность. Зависимость художественных средств от замысла. Выделение композиционного центра. Смысловой центр картины Типизация.Инструктаж «Правила личной безопасности на улице. Правила дорожного движения».

Практическая работа. Просмотр и обсуждение репродукций С. Боттичелли «Весна», Рембрандт «Возвращение блудного сына». Разработка композиции по памяти и представлению: «Хозяюшка», «Мир животных», «Портрет дерева», «Персонаж из сказки».

2.2. *Контраст. Нюанс.*

Контраст как противопоставление, борьба разных начал в композиции. Контраст с резким различием по форме, цвету, тону. Эффект усиления одного свойства другим. Нюанс как разнообразие тонких отношений. Принцип нюанса в композиции. Тождество – полное сходство элементов в композиционном решении.

Практическая работа. Нюансные растяжки цвета. Композиции на контрастных фонах: «Пламя свечи», «Дом, в котором я живу», «Пришельцы из космоса», «Плохое настроение».

2.3. *Передача фактуры изобразительными средствами.*

Передача изобразительными средствами фактуры. Разнообразие мазка, штриха в передаче фактуры. Оттиск декоративных материалов (природный материал, ткань, мешковина, жатая бумага, и т. д.). Коллаж. Правила безопасной работы с ножницами и клеем.

Практическая работа. Композиционная импровизация: «Город будущего», «Невесомость».

2.4.Закон цельности, согласованности элементов.

Неделимость композиции. Подчинённость второстепенного главному. Сочетание масс, в которые войдут многочисленные детали.

Практическая работа. Иллюстрация к сказке «По щучьему велению».

Композиции по представлению: «Морской берег», «Остров Робинзона Крузо».

2.5. *Динамика, статика.*

Ритм в жизни и искусстве. Правила передачи ритма, движения, покоя. Передача движения на плоскости с помощью ритма. Создание эффекта движения на плоскости. Статичность поз в изображении покоя. Инструктаж « Правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами».

Практическая работа. Анализ произведений: К. Петров- Водкин «Фантазия», В. Серов «Похищение Европы», К. Коровин «Неудача», «Зимой». Создание и обсуждение композиций в технике «заливка»: «Улица, транспорт, пешеход». «Туристский поход». «Соревнования».«Затишье перед грозой». «Весёлый танец».«Купание на реке ». Динамика, статика.Инструктаж «Правила дорожного движения».

3 год обучения

Тема года: Средства и закономерности композиции.

Тема 1.

Цели и задачи творческого объединения на год. Общие правила техники безопасности. Организация группы.

Тема 2. *Средства и закономерности композиции.*

2.1 Равновесие. Ритм.

Ритм в жизни, природе и в искусстве. Ритмичность линий, пятен света и тени, пятна цвета. Ритм в декоративно–прикладном искусстве. Выделение композиционного центра. Равновесие по массе, тону и цвету.

Практическая работа. Инструктаж «Правила личной безопасности на улице».

Разработка композиции по памяти и представлению: «Скачки», «Лыжные гонки», «Велосипедисты», «Ночной город».

2.2. *Симметрия. Асимметрия.*

Симметричное построение картины. Использование симметрии живописцами эпохи Возрождения. Виды симметрий Асимметрия в живописи. Эффект усиления одного свойства другим.

Практическая работа. Просмотр и обсуждение репродукций В. Васнецова «Три богатыря», Рафаэля «Сикстинская мадонна». Симметричное построение композиции: «Архитектурные памятники города», «Затерянный мир». Построение асимметричной композиции «Вид из окна».

2.3. *Открытость и замкнутость композиции.*

Образно-зрительное представление. Открытость или замкнутость изображения.

Практическая работа. Композиционная импровизация: «Живая Древняя Русь», «Путешествие в другую страну».

2.4. Силуэт. Светотень.

Силуэт как одно из композиционных средств. Силуэтность изображения. Театр теней, игры с тенями. Народный фольклор -загадки, поговорки, сказки о тени. Использование нескольких источников света при изображении предметов.

Практическая работа. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Тень». Композиции по представлению: «Невесомость», «Луч света».

2.5. *Декоративность композиции.*

Передача объёма украшаемого предмета или плоскостность украшаемого объекта. Многоярусность изображаемого пейзажа. Цвет без учёта света и тени. Отказ от реального цвета. Передача образной и эмоциональной выразительности. Зависимость формы и мотива орнамента от материала и назначения.

Практическая работа. Разработка декоративно-сюжетных композиций: «Цирк», «Берёзовый ситец», «Чудо дерево».

Тема 3. Художник–оформитель, дизайнер.

3.1 Книжная графика. Искусство оформления книги. Буквица.

История происхождения славянской письменности. Братья Кирилл и Мефодий – создатели славянской азбуки кириллицы. Книга – результат синтеза разных видов искусства: слова и изображения (иллюстрации), дизайна. Характер оформления книг соответствует художественному стилю времени. Выбор компонентов художественного оформления в соответствии с содержанием книги, функцией издания (сборник сказок, учебник, сборник лирических стихов). Буквица – первая буква, акцентирующая начало главы или абзаца.

Практическая работа. Разработка и обсуждение эскизов буквицы. Создание эскиза буквицы.

3.2. *Иллюстрация.*

Русские народные сказки, былины, иллюстрированные И. Билибиным, В. Васнецовым. Соответствие изображения его описанию в тексте, передача сказочности, интриги. Правила безопасной работы с резцами.

Практическая работа. Просмотр и обсуждение репродукций к русским народным сказкам. Иллюстрирование русских народных сказок в технике линогравюры*.*

3.3. *Шрифт.*

Текстовые элементы произведения. Шрифт. Начертание букв, составляющих единую стилистическую и композиционную систему. Многообразие шрифтов. Необычные, нестандартные шрифты. Иллюстрации В. Конашевича. Цветовое и декоративное оформление букв, слов.

Практическая работа. Выполнение шрифтовой композиции «Моё имя». Композиция из букв, отражающих характер изображаемого слова.

3.4. *Обложка и суперобложка.*

Обложка – «оберег» книги. Раскрытие основной идеи книги через иллюстрацию, шрифт.

Практическая работа. Разработка обложки к литературным произведениям: «Человек амфибия» А. Беляев, «Путешествия Гулливера» Д. Свифт и др.

3.5. *Вензель.*

История возникновения вензеля. Узор из начальных букв имени и фамилии на гербах, эмблемах.

Практическая работа. Просмотр и обсуждение эскизов вензелей. Выполнение шрифтовой композиции «Вензель».

3.6. *Экслибрис.*

Возникновение экслибриса. Типы экслибрисов: гербовый, сюжетный. Ритм чёрных и белых пятен, лаконичность изображения. Условная стилизация в изображении.

Практическая работа. Просмотр и обсуждение эскизов экслибрисов разных художников. Разработка эскиза экслибриса в технике чеканки*.*

3.7. *Стенгазета. Плакат.*

Особенности плакатного изображения (броское изображение, краткость текста). Виды плакатов: социальный, исторический, экологический, рекламный. Органическое сочетание изображения и шрифта в плакате, стенгазете. Решение композиции плаката, стенгазеты. Инструктаж по правилам пожарной безопасности и обращения с электроприборами.

Практическая работа. Просмотр и обсуждение стенгазет и плакатов. Разработка стенгазеты «Из школьной жизни».

4 год обучения

Тема 1. Цели и задачи творческого объединения на год. Общие правила техники безопасности. Организация группы.

Тема 2. *Дизайн среды.*

2.1. Композиция интерьера.

Проектировочная деятельность – формирование эстетической и функционально-качественной предметной среды. Понятие «интерьер». Место интерьера в жизни человека. Стиль интерьера и обстановки. Размеры, пропорции, характер отделки в сочетании с убранством. Линейная перспектива. Целостность пространства и колорита.

Практическая работа. Разработка и создание композиций: «Мой рабочий уголок», «В мастерской художника» в технике «коллаж». Композиционно - пространственный коллективный проект «Моё видение ДХШ».

2.2.*Линеарно конструктивный рисунок в дизайне архитектурных сооружений.*

Особенности построек различных эпох и климатических условий, национальных традиций. Архитектурные памятники. Индустриальный метод застройки. Небоскрёбы. Изображение трёхмерного предмета на плоскости.

Практическая работа. Просмотр и обсуждение презентации «Архитектурные постройки». Создание композиции «Дом моей мечты».

2.3. Дизайн парковых зон.

Пространство – как символ, часть жизненного пространства, философское заполнение среды. Отличие европейского сада от садового комплекса Японии. Историко-культурный аспект, влияющий на разновидности дворцовых, озерных, пейзажных, символических садов. Кровное родство, любование, созерцание, постижение мира через восприятие.

Практическая работа. Разработка проекта оформления уголка сада.

Тема 3. *Композиция портрета.*

3.1. Композиция и цвет – средства выразительности портретной живописи.

Особенности композиции портретов. Пропорции, поворот, ракурс в портрете. Передача настроения при помощи определённой гаммы цветов. Отражение национальной принадлежности портретируемого. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Практическая работа. Просмотр и обсуждение репродукций картин Рембрандта, Крамского, Тропинина. Разработка портретной композиции «Портрет вождя индейского племени».Живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»,

3.2.Жизнь как смена поколений. Портрет пожилого человека.

Сосредоточение внимания на выразительности и остроте характеристик портрета. Компоновка фигуры крупным планом при скупом предметном окружении.

Практическая работа. Просмотр и обсуждение репродукций картин, запечатлевающих пожилого человека. Создание композиции «Дедушка», «Бабушка».

3.3. «Мир увлечений» Портрет друга за любимым занятием. Акцентирование в рисунке внимания на предметы, детали, костюм, позу, которые многое могут рассказать о портретируемом.Главное в портрете не только сходство с портретируемым, но и собственное отношение художника к человеку.

3.4. Дружеский шарж. Карикатура.

Шарж, карикатура, сатира их сходства и различия. История развития карикатуры, её композиционные особенности. Использование приёмов условного изображения, формы, пространства, декоративность цвета, гиперболизация образов. Литота. Доведение композиционного решения до гротеска (в изображении жестов, мимики, пропорций персонажей). Достижение лаконичного шаржирования изображения. Связь шрифта с композицией.

Практическая работа. Просмотр и обсуждение репродукций шаржей и карикатур известных художников. Создание композиций: «Телезвезда», «Прогульщик», «Это я».

3.5. Многофигурная композиция на тему «Моя семья».

Тема 4. Абстрактная композиция.

*4.1.Тематический натюрморт (фронтальная композиция).*Сравнительный анализ предметов. Определению наиболее характерных особенностей формы и обобщение наблюдений и впечатлений. Выбор определенной точки зрения, т.е. линии горизонта (ракурса). Компоновка предметов в пространстве предметной плоскости с учетом замысла группировки в композиции. Один из предметов композиционный центр постановки и выделяться по размерам и тону.

Практическая работа. Поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине. Создание композиций: «Холодильник», «Витрина магазина и т.д.»

*4.2****.*** *Трансформация и стилизация изображения.*

Новый орнаментальный образа предмета с целью организации интересного ритмического порядка. Синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

Практическая работа. Трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций: (уменьшение ширины в два раза; увеличение ширины в два раза; изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета).Натюрморт по собственному замыслу.

4.3. Декоративная композиция натюрморта.

Графические выразительные средства, создающие форму. Ограничение графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании.

Практическая работа. создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм: натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»; вариант «черно-белое изображение»; вариант «черно-серо-белое изображение».

4.4. Архитектурная фантазия.

Графическая конструктивно-пространственная композиция с архитектурными элементами. Создание визуального эффекта, трансформирующего архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези. Архитектурные стили. Современные тенденциями в архитектуре.

Практическая работа. Создание композиции с разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение композиции по собственному замыслу.

Тема 5.Итоговый просмотр аудиторных работ.

Планируемые результаты

Обучающиеся 1 года обучения

должны знать о (об):

* основных выразительных средствах композиции;
* иметь представление о передаче пространства на плоскости;
* знать цветовую гамму и следующие группы цветов:
* ахроматические, монохромные цвета, контрастные цвета.
* знать отличия цвета, тона, оттенка.

уметь:

* пользоваться инструментами ручного труда, соблюдать правила по технике безопасности;
* планировать трудовые действия, подбирать материалы, инструменты, приспособления для художественной деятельности;
* организовать своё рабочее место;
* при иллюстрировании литературных произведений уметь передать сказочность сюжета, соответствие изображения его описанию;
* выбирать горизонтальный или вертикальный формат работ в зависимости от замысла;
* выполнять цветовую «растяжку»;
* вступать в обсуждение предметов искусства;
* самостоятельно выбирать выразительный сюжет для композиции.
* эмоционально отзываться на произведения искусства;
* осознавать силу воздействия искусства на чувства и мысли человека.

Обучающиеся 2 года обучения

должны знать о (об)

* художественном образе;
* знать базовые принципы композиции;
* главном и второстепенном в композиции;
* иметь представление о передаче пространства на плоскости;
* знать закон типизации.

должны уметь:

* владеть основами художественного изображения;
* использовать цветовой контраст;
* работать без предварительного наброска;
* работать кистью, пером;
* уметь передавать зависимость художественного решения от содержания;
* обосновывать понимание произведений искусства;
* применять законы типизации.
* активно и эмоционально откликаться на события, окружающий мир;
* воплощать свои чувства и эмоции в художественных образах;
* воспринимать человека как творца.

Обучающиеся 3 года обучения

должны знать о (об)

* последовательности выполнения композиции;
* отличии декоративной композиции;
* знать и понимать определения: замысел, экслибрис, импровизация, равновесие, ритм, силуэт, эмблема;
* особенностях книжной графики;
* особенностях композиции стенгазеты, плаката.

должны уметь:

* выполнять композиционные импровизации по темам;
* выделять композиционный центр;
* выполнять симметричные и асимметричные композиции;
* обобщать формы в целостные массы;
* выполнять иллюстрации разного типа и другие элементы книги, следуя законам дизайна;
* составлять сложные тематические композиции;
* работать над композициями в техниках: линогравюра, чеканка;
* самостоятельно анализировать художественные произведения и свои работы;
* выполнять этюды и зарисовки с натуры и по памяти.
* понимать личную ответственность за качество приобретаемых знаний и умений;
* самостоятельно и осознанно включаться в творческую деятельность по созданию композиций;
* владеть основными навыками выражения своих эмоциональных переживаний доступными художественными средствами;
* активно и эмоционально откликаться на события;
* выражать свои чувства и эмоции в художественных образах и воспринимать замысел художника.

Обучающиеся 4 года обучения

должны знать о (об):

* художественных стилях и направлениях в искусстве;
* особенностях композиции портретов;
* знать и понимать определения: сатира, шарж, карикатура, гротеск;
* сюжетном поиске – эскизе, выражающем определённую идею, тему картины (определение формата, размера изображений, материала, выбор точки зрения, достижения равновесия планов и т. д.)
* основных правилах, приёмах и средствах композиции.

должны уметь:

* применять полученные знания в области изобразительного искусства при решении практических задач;
* создавать художественный образ при выполнении тематических, конструктивных и декоративных композиций;
* творчески использовать средства художественной выразительности, наиболее соответствующие замыслу;
* создавать конструктивные композиционные макеты;
* правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные материалы и техники;
* самостоятельно выбирать наиболее выразительный сюжет для композиции;
* творчески использовать основные законы, правила, приёмы и средства композиции;
* работать над композициями в различных техниках;
* высказывать оценочные суждения о произведениях искусства;
* пользоваться справочной, специальной и художественной литературой по искусству, анализировать её;
* представлять свою работу в общем отчёте: просмотре, защите проектов.
* понимать взаимосвязь прошлого и настоящего в развитии социокультурного пространства родины, страны и испытывать чувство ответственности за его будущее;
* быть готовым к взаимодействию в целях художественного развития региона, страны;
* осознавать ценность получаемых дополнительных знаний для осознанного выбор профиля обучения в дальнейшем.

Календарный учебный график

Начало учебного года	01 сентября 2017 г.
Окончание учебного года	31 мая 2018 г.
Продолжительность учебного года	37 учебных недель
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся	Входной контроль осуществляется в период с 01 сентября по 10 сентября. Текущий контроль осуществляется с 10 сентября по 26 декабря, с 10 января по 21 мая. Промежуточная аттестация осуществляется в период с 27 по 31 декабря (за 1 полугодие), с 22 по 31 мая.

Оценочные материалы

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется согласно календарного учебного графика.

Формы контроля:

Входной контроль проводится перед началом работы (собеседование, наблюдение, анкетирование).

Текущий контроль (тестовый тематический контроль, анализ и оценка творческих работ детей в конце каждой темы, срезы знаний).

Итоговый контроль проводится в конце полугодия и после завершения курса программы (итоговый просмотр, выставки). Итоговый просмотр является оценкой конечного результата обучающихся, а также даёт возможность анализировать свои и чужие работы, сравнивать, самостоятельно находить положительные и отрицательные моменты в каждой работе. Это развивает у детей культуру речи, умение делать анализ, способствует запоминанию композиционных терминов.

При оценке учитывается:

- соблюдение законов композиции;

- умение поддерживать обсуждение и анализировать произведения художников и свои творческие работы;

- самостоятельность, оригинальность, образность творческой работы (владение выразительными средствами композиции);

-умение самостоятельно создавать композиции.

Методы контроля:

* наблюдение за качеством изготовления работы;
* анализ продуктов деятельности - просмотр;
* срез теоретических знаний по основным темам программы;
* контрольное и тестовое задание;
* творческий проект;
* участие в конкурсном и выставочном мероприятии;

Промежуточная аттестация проводится по итогам 1-го полугодия и по окончании учебного гола обучения.

Формы аттестации: итоговая выставка, защита творческих и учебно-исследовательских работ, просмотр, творческий отчёт объединения.

Оценочный материал – протокол контрольного мероприятия, опросники, тестовые задания, листы наблюдения.

Форма предоставления образовательных результатов: личный дневник, творческая тетрадь.

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяется педагогом самостоятельно.

Методические материалы

Программа составлена на основе программ Министерства культуры по композиции в детской художественной школе (Н. М. Сокольникова), «Утро художника» (Е.С.Медковой). Программа предназначена для реализации в УДО в комплексе с другими программами (живопись, рисунок, и др.).

Научная система взглядов, рассматривающая композицию как исследование структуры построения художественного произведения, мысли, идеи, пластической формы выражения, определяет принципы построения программы, систему преподавания данного курса.

В процессе обучения используются *методы*:

* объяснительно-иллюстративный (беседа, рассказ, диалог);
* репродуктивный (рисование с натуры, по памяти, по воображению, тематические композиции, упражнения, схематическое рисование);
* проблемный (выполнение творческих заданий, решение проблемных ситуаций);
* частично-поисковый (наблюдения, впечатления и их воплощение в замысле будущего изображения);
* визуальный (наблюдение, работа с репродукциями);
* эвристический (поиск способов материализации замысла);
* исследовательский (поиск новой информации, сбор новых материалов);

Средства обучения

*Оборудование: к*абинет композиции должен быть оборудован мультимедийным оборудованием, ростовой мебелью, открытыми шкафами для натурного фонда, хранения аудиторных работ, методического фонда.

Натурный фонд:

* предметы быта из стекла, керамики, металла, бересты и т.д.;
* различные по цвету и тону ткани /драпировки/;
* муляжи овощей, фруктов, цветов, а также засохшие цветы, ветки, листья, колоски зерновых культур;
* наборы для линогравюры.

Материалы и инструменты:

* бумага (формат А3, А4), для рисования и набросков, акварельная, цветная, бархатная, газеты, калька, копировальная бумага;
* карандаши цветные, простые разной мягкости, пастель, восковые мелки, фломастеры;
* краски: акриловые, темперные, гуашевые, акварельные, водоэмульсионные, типографская краска. Резинки, тушь, перо, картон, клей ПВА. Линолеум, резцы, стекло, лоскутки тканей, валик для печатания линогравюр, кнопки, скрепки, кисти беличьи и щетинные различных размеров, банки для воды, фольга, нитки, иголки, ножницы, медь или латунь для чеканки, чеканы, подкладные доски, салфетки тканевые для кистей и рук.

Дидактический материал:

* электронные образовательные ресурсы: сборники презентаций, учебные фильмы на электронных носителях DVD;
* печатные пособия: каталоги, буклеты, иллюстрации, плакаты;
* иллюстративный и наглядный материал по темам программы;
* репродукции картин художников;
* методические таблицы и схемы;
* лучшие работы обучающихся прошлых лет;
* художественная и искусствоведческая литература по программному материалу.

Инструкции:

* Правила техники безопасности.
* Правила дорожного движения.
* Правила пожарной безопасности.
* Правила электробезопасности.

Список литературы

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. - М., 1985.
2. Алёхин А.Д. О языке изобразительного искусства. – М., 1973
3. Алексеева В.В. Что такое искусство? – М., 1992
4. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М., 1989.
5. Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся. М., 1983.
6. Богачкина Л.Г. Богачкин Б.М. Линогравюра в школе. – М.: Просвещение, 1986.
7. Выготский Н.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – С.- Пб.: «Союз», 1997.
8. Библер В.С. Мышление как творчество. – М., 1975.
9. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М., 1977.
10. Волков Н.Н. Восприятие картины. – М., 1976.
11. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. – С.- Пб., 1993.
12. Глазычев В. Л. О дизайне. – М., 1970.
13. Гросул Н.В. Художественный замысел и эскиз в детском изобразительном творчестве // Искусство в школе. – 1993. - №3.
14. Грубе Г., Кучмар А. Путеводитель по архитектурным формам. – М.: Стройиздат, 1990.
15. Каменева Е. О. Какого цвета радуга. – М., 1971.
16. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в школе. М., 1977.
17. Мастера искусств о композиции // Школа изобразительного искусства. М., 1963. Вып.VI.
18. Неменский Б. М. Мудрость красоты. – М.: Просвещение, 1981.
19. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. – М., 1985.
20. Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия. Сост. Н.Н. Ростовцев, С.Е. Игнатьев, Е.В. Шорохов. М., 1983.
21. Шорохов Е.В. Композиция. М., 1986.
22. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. М.: Просвещение. 1974.

Нормативные документы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждённая распоряжением правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р0.
3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ /Приложение к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/.