

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 2 Г.БАРНАУЛА»

ПРИНЯТО :

на педагогическом совете
МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Барнаула»
протокол № 1 от «28» 08 2024г.
Секретарь Н.В. Адашикова Н.В. Адашикова

УТВЕРЖДЕНО:

приказом директора
МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Барнаула»
Приказ от «30» 08 2024 г. № 16-02
Смуткина О.М.

Программа учебного предмета
дополнительной общеразвивающей
программы в области изобразительного искусства
«Основы дизайна»
«Профориентационный класс»

Углубленный курс композиции

для учащихся, поступающих в детскую художественную школу и имеющих начальное художественное образование.

(срок освоения программы 1 год)

Разработчик: Кикоть В.Н.
Рецензент: Белихова Ю.С.

Барнаул 2024

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Пояснительная записка.

Учебный предмет «Углубленный курс композиция» «Профориентационный класс» по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн» ставит своей целью развитие композиционного мышления, освоение определённого объёма знаний, умений и навыков, которые позволят учащимся чётко и грамотно вести самостоятельную работу над станковой композицией.

Концепция преподавания заключается в строгой последовательности изучения композиционных базовых законов и правил, навыков и умений, и освоения учащимися новых принципов композиционного анализа: построение трёхпланового пространства, составление тонально-колористического решения, формирование у учащихся навыков самостоятельного ведения работы в различных жанрах композиции.

Композиция должна пониматься широко: не только как выполнение сюжетно-тематического произведения, но и как сознательная деятельность по организации всех элементов изображения для реализации определённого замысла, более ясной передачи образности. Преподавание учебного предмета «Композиция» в «Профориентационном классе» по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн» должно быть тесно связано с преподаванием «конструктивного рисунка» и «цветоведения». Учащиеся должны осознать эту взаимосвязь, так как в заданиях по «конструктивному рисунку» и «цветоведению» обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в «композиции» ставятся задачи перспективного построения пространства, выявления объектов, грамотного владения тоном и цветом.

Важным звеном в преподавании композиции является более углубленное ознакомление учащихся с разнообразными видами и жанрами изобразительного искусства. В процессе обучения композиции учащиеся знакомятся с различными изобразительными техниками и материалами, как графическими, так и живописными, и учатся применять их в работе над произведением.

Педагог на уроках должен научить вести работу методично грамотно, последовательно. Применение различных методов и форм преподавания (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.д.) должно чётко укладываться в схему поэтапного ведения работы от замысла, сбора натурального материала, выбора сюжета, работы над «форэскизами», выполнение «картона» до выполнения окончательного варианта на формате и в материале.

Таким образом, знания приобретённые в работе над композицией в «Профориентационном классе» должны послужить базой, крепкой основой для дальнейшего развития учащихся, дать возможность успешно перейти к следующему этапу художественного обучения в специальных учреждениях.

Срок реализации программы учебного предмета – 1 год

Возраст обучающихся 15 лет и старше

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 102 часа.

Распределение учебного времени

Аудиторные занятия	102
Теоретические занятия	10
Практические занятия	92

Недельная нагрузка (в час)

Аудиторные занятия	3 часа
Внеаудиторная самостоятельная работа	Не предусмотрена
Объём максимальной нагрузки	3 часа

Виды занятий – аудиторные.

Виды аудиторных занятий:

- урок,
- практическое занятие
- теоретическое занятие.

Цели программы:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся;
- закрепление знаний, умений и навыков по выполнению работ по рисунку.
- приобретение опыта творческой деятельности;
- приобщение учащихся к художественной культуре и овладение духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовка учащихся для продолжения художественного образования в средних и высших учебных заведениях, реализующих профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Исходя из данной программы, обучение строится таким образом, что изобразительная деятельность обучающихся становится важной и неотъемлемой частью их жизни.

Главной составляющей, должно стать воспитание творческой личности и формирование у него определенной нравственной и мировоззренческой позиции. В процессе обучения необходимо бережно и уважительно относиться к личности учащегося. Занятия должны вестись в доступной, интересной форме, учитываться возрастные особенности обучающихся. Важно создать в классе атмосферу творчества и дружелюбия.

Изучение природы - лежит в основе обучения рисунку. Необходимо развивать наблюдательность, бережное отношение к природе и к своим работам.

Программа построена с учетом межпредметных связей между живописью и рисунком, опираясь на знания классической композиции.

Программа и состоит из:

- пояснительной записки;
- учебно-тематического плана и содержания предмета обучения, с расшифровкой каждого задания по целям, задачам и материально-техническому обеспечению;
- раздела с требованиями к уровню подготовки учащихся;
- раздела с формами и методами контроля и системой оценки учащихся;
- раздела методического обеспечения учебного процесса;
- списка литературы и средств обучения;
- приложения с фотографиями работ по темам.

Для успешной реализации данной программы необходимы следующие материально-технические условия:

- наличие специально оборудованной мастерской (мольберты, стулья)
- наличие необходимых художественных материалов для занятий композицией.

Задачи программы:

- важнейшая задача развитие композиционного мышления, освоение определённого объёма знаний, умений, навыков, которые позволят учащимся чётко и грамотно вести самостоятельную работу над станковой композицией на вступительных испытаниях в профильных учебных учреждениях.

Учебно-тематический план по композиции

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Общее кол-во часов.	Теоретические занятия	Практические занятия
1	Динамика в станковой композиции. Сюжетно-тематическая композиция на передачу движения с явно выраженным смысловым и композиционным центром. Примерные темы: «Спорт», «Танец», «Ветер» и т.д.	урок	14	2	12
2	Жанры изобразительного искусства. Портрет как жанр изобразительного искусства. Художественный образ в портрете. Старика в станковой композиции. Понятие смысловой центр. Примерные темы: «Автопортрет», «Мои друзья», «История моей семьи».	урок	13	1	12

3	Знакомство учащихся с видами изобразительного искусства- книжной графикой. Вступительная беседа о видах книжной графики. Выполнить графическую работу композицию на тему «Экслибрис для моей библиотеки».	урок	11	2	9
4	Выполнить сюжетно-тематическую композицию,графическое решение. Иллюстрация к литературному произведению. Закрепление понятий «смысловый центр», «композиционная схема», «контрасты в композиции».	урок	10	1	9
5.	Знакомство учащихся с видами изобразительного искусства-плакат. Вступительная беседа о видах плакатного искусства,его применении на практике. Закрепление знания законов стилизации формы, знакомство с «золотым сечением»,модульной сеткой,фактурностью плоскостей. Выполнить плакат на заданную тему.	урок	13	1	12
6	Знакомство учащихся с видами изобразительного искусства-витраж. Вступительная беседа о видахвитражей,области их применения. Выполнение эскиза витража в цвете. Соблюдение законов декоративной плоскостной композиции: закон цветового тонального ритма,композиционного и смыслового центра. Выполнение упражнений: -основные виды формы ритма; -таблица измерения цвета по насыщенности и светлоте; -анализ работ художников.	урок	20	2	18

7	Историческая картина, как жанр изобразительного искусства. Художественный образ в историческом жанре. Выделение смыслового композиционного центра. Итоговое задание.	урок	21	1	20
---	--	------	----	---	----

Содержание учебного предмета углубленный курс композиции

В «Профориентационном классе» решаются задачи композиционной цельности листа и умение работать с форматом.

Происходит закрепление законов линейной перспективы и светотени.

Длительность заданий постепенно увеличивается.

Закрепляются и углубляются навыки работы над композицией. Развивается образное мышление обучающихся, как главное качество творческой личности.

Должны научиться последовательно вести работу над темой: от первоначального эскиза, через сбор материала и натурные зарисовки, поиск выразительного композиционного и цветового решения с помощью форэскизов. Работа в материале.

В процессе работы над темой преподаватель проводит просмотр - анализ работ - общий для всего класса и индивидуальный.

Закрепляются понятия силуэта, масштабности, ритма, равновесия, сюжетного центра композиции. Обучающиеся знакомятся с понятием «контраст». Контраст линий, форм, величин, тона, цвета. Раскрытие смысла событий и идей через столкновение противоборствующих сил. Изучаются тональная и цветовая пластика композиции, цветовые контраст и гармония. Самостоятельная работа включает в себя: сбор материала и зарисовки с натуры по заданной теме, короткие упражнения и задания, направленные на решение конкретных задач. Формат работы должен соответствовать композиционному решению.

Результатом освоения программы по композиции является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

1. знать особенности композиции в разных жанрах (натюрморт, портрет, жанровая композиция);
2. уметь применять на практике базовые принципы и средства композиции: контраст и нюанс, симметрию и асимметрию, сюжетно-композиционный центр, выразительность цветового и ритмического построения;
3. умение выбирать формат в зависимости от изображаемого объекта;
4. умение компоновать изображение в листе;
5. умение вести работу над форэскизом, предполагающая сбор материала, поиски композиционного решения, формата, цветовой гаммы, материала.

Задания

Задание № 1.

Динамика в станковой композиции.(Живописное решение).

Цель:

Повтор и применение на практике законов композиции,изученных ранее: целостность, ритмическое движение, динамическое равновесие,композиционный центр.

Задачи:

Выполнить сюжетно-тематическую композицию с небольшим количеством персонажей с явно выраженным динамичным композиционным центром. Соблюдение всех подготовительных этапов работы,включая натуральные зарисовки. Применение на практимке знания законов передачи движения в листе.

Материалы:

Бумага,гуашь. Размер ½ листа.

Задание № 2

Портрет как жанр изобразительного искусства. Художественный образ в портрете.

Цель: Добиться выразительной статичной композиции при решении образа в портрете.

Задачи: Выразить средством рисунка,живописи и композиции внешний и внутренний мир человека. Передать правдивый,выразительный,эмоциональный рассказ.

Материалы: Бумага,гуашь. Размер ½ листа.

Задание № 3

Знакомство с видами изобразительного искусства-книжная графика.

Ознакомительная беседа о законах оформления печатной продукции и книг в частности.

Выполнить трёхтоновую,плоскостную,графическую композицию «Экслибрис для моей библиотеки».

Цель:Изучение законов стилизации формы, законов малого тонального пятна. Развитие навыки композиционного отбораи изображения в едином знаке основной модели. Сочетание графического изображения со шрифтом.

Задачи:

Закрепление на практике знаний законов плоского изображения предметов; целостности восприятия изображения

Материалы: Бумага,тушь,перо . Размер 1/8 листа.

Задание № 4

Иллюстрация к литературному произведению.

Цель:

Выполнить сюжетно-тематическую композицию(графическое решение).

Закрепление понятий «смысловой центр», «композиционная схема», «контрасты в композиции». Эмоциональная выразительность листа; сюжетная

связь с литературным произведением; подчинение всех элементов композиции основному замыслу.

Задачи:

Выполнение графической композиции на основе литературного произведения: выявление композиционного и смыслового центра; ясно и чётко читаемый сюжет; попытка передать характер взаимоотношений персонажей.

Материалы: Бумага, тушь. Размер $\frac{1}{2}$ листа.

Задание № 5

Знакомство с видом изобразительного искусства - плакат.

Цель:

Изучение законов стилизации и трансформации формы, знакомство с золотым сечением, фактурностью плоскостей.

Задачи:

Используя основные понятия композиции: формат, «направление» основного движения, закон тонального и цветового пятна, сообразности изображения, выполнить эскиз плаката на заданную тему. Учитывая роль шрифта в образном и смысловом решении плаката.

Материалы: Бумага, гуашь. Размер $\frac{1}{2}$ листа.

Задание №6

Знакомство учащихся с видом декоративно-монументального искусства - витраж.

Вступительная беседа: виды витражей, область их применения.

Цель:

Получение знаний, умений и навыков в работе над декоративной плоскостной композицией, проследить связь со станковой.

Задачи:

Выполнить эскиз декоративной композиции с применением законов стилизации форм; закрепление понятий и применение основных правил и законов композиции; эмоциональная выразительность листа и подчинение всех элементов композиции основному замыслу.

Материалы: Бумага, акварель. Размер $\frac{1}{2}$ листа.

Задание №7

Историческая картина, как жанр изобразительного искусства. Художественный образ в историческом жанре.

Цель:

Проверка полученных знаний в процессе обучения в художественной школе в работе над станковой композицией.

Задачи:

Выполнение живописной, сюжетно-тематической композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая натурные зарисовки. Выразить средствами рисунка, живописи и композиции историческую правду, события, действия, взаимодействие героев.

Материалы: Бумага, акварель, гуашь. Размер $\frac{1}{2}$ листа.

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате обучения станковой композиции каждый учащийся должен обладать определённой суммой знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного создания эскиза композиции, выполненного грамотно и в соответствии с замыслом.

Результатом освоения программы по композиции является:

- приобретение обучающимися таких личностных качеств, как ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации;
- развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение навыков творческой деятельности;
- умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;
- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;
- умение планировать свою домашнюю работу, определение наиболее эффективных способов достижения результата;
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам.

Обучающиеся, освоившие программу по композиции, должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

Формы и методы контроля, система оценок

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Реализация программы

1. Аттестация.

Цели:

- контроль за качеством выполнения работ и определение качества реализации образовательного процесса;
- формирование у обучающихся умений и навыков;
- определение степени практической подготовки.

Виды:

Виды аттестации по рисунку: текущая, промежуточная.

Текущая аттестация:

- контрольные работы, просмотры.

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация:

- просмотр по полугодиям.

Промежуточная аттестация проводится в форме методических просмотров, экзаменов. Промежуточная аттестация проводится на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

По завершению изучения учебного предмета выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании.

2. Система и критерии оценок.

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Отметка «5» («отлично») ставится за глубокое понимание программного материала. Умение самостоятельно выполнить практическую работу, не допустив ошибок.

Отметка «4» («хорошо») ставится за правильное и глубокое усвоение программного материала. При этом допускаются неточности и незначительные ошибки.

Отметка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о том, что ученик знает основные положения учебного материала, но не умеет их реализовывать, допускает отдельные ошибки и неточности в содержании знаний, форме исполнения работы.

Отметка «2» («неудовлетворительно») выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет основные положения, допускает существенные ошибки.

Критерии оценки качества подготовки учащихся должны позволить:

- определить уровень освоения учащимися материала предусмотренного учебной программой;

- оценить умение применять сформированные навыки по предмету, а так же использовать теоретические знания при выполнении практических задач.

Методическое обеспечение учебного процесса

1. Фонд лучших работ обучающихся.
2. Методические разработки преподавателей ДХШ № 2 города Барнаула и др. школ по данному предмету.
3. Периодические издания журналов «Юный художник», «Художественная школа», «Художественный совет» и др.
4. Фонд работ студентов профильных ВУЗов и ССУЗов.
5. Использование дидактического материала:
 - самостоятельно разработанного преподавателями школы, преподавателями школ других регионов;
 - таблицы последовательности ведения работы над композицией;
 - схемы построения животных (лошадь, собака, кошка и т. д.);
 - схемы построения головы человека, человека в движении;
 - методическое пособие по темам композиции;
 - образцы из классического наследия русского и мирового художественного наследия.

Материально-техническими условиями реализации учебного предмета «углубленный курс композиции» является наличие:

1. Специального оборудования: мольберты, столы.
2. Библиотечного фонда: энциклопедии, тематические подборки иллюстраций.

Список литературы

1. Аксенов Ю., Ледова М. Цвет и линия. М., 1986.
2. Волков Н.Н. Цвет в живописи М., 1985.
3. Голубева О.Л. Основы композиции М., 2001.
4. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., 1986.
5. Иттен И. Искусство формы. М., 2001.
6. Иттен И. Искусство цвета. М., 2001.
7. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. М., 1992.
8. Канланова С.Г. От замысла и натуры к законченному произведению. М., 1981.
9. Козлов В. Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М., 1981.
10. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М, 2006.
11. Проблемы композиции. Сборник научных статей. М., 2000.
12. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996.
13. Шевелев И.М., Марутаев М.А., Шмелев И.П. Золотое сечение. М., 1990.
14. Шорохов В.В. Основы композиции. М., 1979.
6. 15. Шорохов Е. В. Композиция. М., 1986.
7. 16. Фаворский В. А. О художнике, о творчестве, о книге. М., 2006.
8. 17. Фаворский В. А. О рисунке и композиции. Фрунзе, 2014.
9. 18. Эстетические ценности предметно-пространственной среды. М., 1990.