

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов

ПРИНЯТА
на заседании
Педагогического совета
Протокол № 11
от 31 августа 2022 г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора МАОУ СОШ № 32
№ 178 а-о от «31» августа 2022 г.
введена в действие с 01.09.2022 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

художественной направленности

«КОМПОЗИЦИЯ»

Возраст обучающихся: 11-16 лет

Срок реализации: 5 лет

Автор-составитель:
Кузьминых Алена Дмитриевна,
педагог дополнительного образования

Екатеринбург, 2024

Содержание	Страница
1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ	3
1.1. Пояснительная записка	3
1.2. Цель, задачи программы	6
1.3. Содержание программы, учебный план, содержание	7
1 год обучения	8
2 год обучения	11
3 год обучения	14
4 год обучения	16
5 год обучения	17
1.4. Планируемые результаты	20
2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	21
2.1.Условия реализации программы	21
2.2.Формы контроля/ аттестации	22
2.3.Оценочные материалы	22
2.4.Методическое обеспечение	23
3. Список литературы	28

Приложение 1. Мониторинг отслеживания результатов образовательной деятельности

«Карта отслеживания индивидуального развития учащегося»

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «**Композиция**» имеет **художественную направленность** и ориентирована на формирование и развитие творческих способностей обучающихся.

Настоящая программа разработана в соответствии с нормативными документами:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 N 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 N 196;

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СанПиН);

5. Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 г. №09-3242 «О направлении информации (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)».

6. Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 г., утверждённой распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р;

7. Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. №186 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ проектированию дополнительных общеразвивающих программ».

8. Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах МАОУ СОШ №32 с углубленным изучением отдельных предметов.

Актуальность программы обусловлена требованиями общества к системе образования, выдвигаемыми на современном этапе развития общества. К таковым относятся: развитие способности обучающегося к самостоятельному активному освоению мира, стимулирование у него

стремления к самореализации, формирование творческой активности во многих сферах деятельности, позитивной самооценки, жизненного оптимизма. Приобщение обучающихся к шедеврам мировой художественной культуры направлено на формирование целостной художественной картины мира, воспитание толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию мышления, воображения, что в целом способствует познавательному и социальному развитию растущего человека. Эмоционально-эстетический отклик на произведения изобразительного искусства и продукты дизайна обеспечивает коммуникативное развитие: формирует умение слушать, вести диалог, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, способность встать на позицию другого человека.

Содержание курса «Композиция» тесно связано с содержанием учебных курсов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Отличительной особенностью программы «Композиция» является возможность её использовать в системе дополнительного образования, в которой возможно развитие творческих способностей учеников за счёт изменений целевых установок (в отличие от программ ДШИ), а также включения общеразвивающего содержания образования. Настоящая программа открывает возможности при минимальном количестве учебного времени не только изучить основные инструменты работы, но и увидеть, как их можно использовать для решения разнообразных задач, максимально реализовав именно творческие способности. Ценность данной программы состоит в том, что авторы адаптировали ее в сферу дополнительного образования, применяя методы оптимизации учебного процесса. Программа, учитывая многолетние традиции художественного образования и опыт практической работы педагогов художественного отделения МАОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов, обеспечивает целесообразный методически обоснованный объём учебной нагрузки и содержания обучения по курсу «Композиция», учитывая возможности системы художественно-эстетического образования школы.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части. Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте. Содержание программы включает следующие разделы и темы: - основы композиции станковой - цвет в композиции

станковой - сюжетная композиция - декоративная композиция - создание художественного образа в композиции - графика - итоговая работа.

Особенности организации образовательного процесса: учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя. Практическая часть включает выполнение учащимися упражнений, работу над эскизами, композицией, колоритом, работу в материале. Образовательные технологии: разноуровневое обучение, проектный метод обучения, исследовательские методы в обучении, обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа), информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии.

Адресат программы: программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 11 до 16 лет. Набор учащихся свободный.

Режим занятий: по 1 академическому часу в неделю, 36 часов в год, 5 лет обучения.

Объем программы: 180 часов всего по программе.

Срок освоения программы: 5 лет обучения.

Форма обучения: групповое занятие.

Форма организации образовательного процесса: учебно-практическая, лекция, просмотр видеозаписей, презентаций, просмотр творческих работ, выставка.

Формы проведения итогов реализации программы: итоговое занятие в виде выставки-просмотра.

Уровень освоения программы: 1 год – «стартовый»; 2-5 год – «базовый».

Уровни сложности освоения программы:

– «стартовый» (1-й год обучения) – реализует общедоступную и универсальную форму организации материала, обеспечивая освоение уровня при минимальной сложности.

– «базовый» (2-5 годы обучения) - реализует универсальную форму организации материала, допускающую освоение специализированных знаний и гарантируя трансляцию целостной картины в рамках данной программы.

Стартовый уровень обучения

Форма обучения: групповое занятие.

Виды занятий: учебно-практическое занятие, беседы, выставки.

Формы подведения итогов реализации программы: итоговая работа, выставка-просмотр.

Базовый уровень обучения

Форма обучения: групповое занятие.

Виды занятий: учебно-практическое занятие, беседы, выставки. На занятиях используются следующие методы: объяснительно-иллюстративный метод,

метод творческих заданий.

Формы подведения итогов реализации программы: выставка-просмотры, конкурсы, итоговые работы.

В период приостановки образовательной деятельности, в связи с ростом заболеваемости населения вирусными инфекциями, образовательный процесс организуется с применением дистанционных технологий.

1.2. Цель, задачи программы

Стартовый уровень обучения

Цель 1 год обучения: создание условий для развития творческих способностей обучающихся посредством композиции, формирования первоначальных художественных навыков.

Задачи:

Обучающие:

- знать понятия и термины, используемых при работе над композицией;
- знать о тональной, цветовой, линейной композиции;
- знать о движении в композиции;
- знать о ритме в станковой композиции;
- знать о контрастах и нюансах;
- уметь уравнивать основные элементы в листе;
- уметь четко выделять композиционный центр;
- уметь собирать материал в работе над сюжетной композицией.

Развивающие:

- развить навыки владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- развить навыки поэтапной работы над сюжетной композицией;
- развить навыки анализировать схемы построения композиции великими художниками;
- развить личную инициативу;
- развить воображение и фантазию;
- развить умение вглядываться, всматриваться.

Воспитательные:

- развивать художественно-эстетический вкус.
- воспитывать трудолюбие.
- воспитывать чувство личной ответственности.

Базовый уровень обучения

Цель программы – создание условий для художественно-эстетического развития личности ребенка, раскрытие его творческого

потенциала в процессе освоения художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по курсу «Композиция».

Задачи:

Обучающие:

- знать основные законы, закономерности, правила и приемы композиции и схемы композиционного построения листа;
- знать выразительные возможности тона и цвета;
- знать о плановости, перспективном построении пространства, о стилизации форм.
- последовательно освоить двух-трехмерное пространство;
- уметь самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;
- уметь самостоятельно тонально выдержанно и колористический грамотно решить плоскость листа;
- уметь самостоятельно выразиться идею композиций с помощью графических средств— линии, пятна;
- уметь самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой.
- уметь самостоятельно работать с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами.

Развивающие:

- развить интерес к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- развить воображение и творческую фантазию;
- развить навыки работы с различными живописными и графическими техниками;
- развить навыки применения визуальных эффектов в композиции;
- развить способности художественно-творческой деятельности;
- развить самостоятельность детей в выборе трактовки предложенной темы, в решении художественного образа;
- развивать художественно-эстетический вкус.

Воспитательные:

- воспитывать трудолюбие, усидчивость.
- воспитывать чувство личной ответственности;
- воспитывать активное отношение к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.

1.3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

Содержание Учебный (тематический) план программы

№ занятия	Наименование темы	1	2	3	4	5	Формы аттестации/
		год	год	год	год	год	
1	Основы композиции станковой	2	-	-	-	-	
2	Цвет в композиции станковой	8	8	8	-	-	
3	Сюжетная композиция	26	9	9	-	2	
4	Сюжетная композиция (исторический жанр)	-	-	19	-	-	
5	Декоративная композиция		19	-	-	-	
6	Создание художественного образа в композиции	-	-	-	36	-	
7	Графика	-	-	-	-	15	
							Итоговая работа
8	Итоговая работа	-	-	-	-	19	
							Выставка-просмотр
	Итого за год:	36	36	36	36	36	

Учебный план 1 года обучения

№	Наименование раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
	1 полугодие				
	Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	1	1		собеседование просмотр
1.2	Равновесие основных элементов композиции в листе	1	1		собеседование просмотр
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета	3	1	2	собеседование просмотр

2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	5	1	4	собеседование просмотр
	Раздел 3. Сюжетная композиция				
3.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	7	1	6	Итоговая работа
	Итого	17	5	12	
2 полугодие					
3.2.	Ритм в композиции станковой	5	1	4	собеседование просмотр
3.3	Композиционный центр в композиции станковой	5	1	4	собеседование просмотр
3.4	Выразительные средства композиции станковой	8	1	7	собеседование просмотр
3.5.	Контрольное занятие	1	-	1	Выставка-просмотр
	Итого	19	3	16	
	Итого за год:	36	8	28	

Содержание программы 1 года обучения

I полугодие

Раздел 1. Основы композиции станковой

1.1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников.

Теория: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции».

Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

Теория: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости».

Практика: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.

Предлагаемые задания: исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.).

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика

цвета.

Теория: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета.

Практика: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров.

Предлагаемое задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

2.2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.

Теория: изучение понятий «контраст цвета по теплостудности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.

Практика: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Предлагаемые задания:

- этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте»
- этюд по воображению «Деревья осенью».

Раздел 3. Сюжетная композиция

3.1. Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.

Теория: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).

Практика: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.

Предлагаемые задания: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма.

2 полугодие

3.2. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма.

Теория: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.

Практика: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Предлагаемые задания:

- а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрывается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла

Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель, «Охотники на снегу».

б) создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал».

3.3. Композиционный центр в композиции станковой.

Теория: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.

Практика: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Предлагаемые задания: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

3.4. Выразительные средства композиции станковой.

Теория: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия,

пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже».

Практика: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».

Предлагаемые задания:

а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

Учебный план 2 года обучения

№ занятия	Наименование раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
	Раздел 1. Цвет в композиции станковой				
1.1	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	8	2	6	собеседование просмотр
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная	9	2	7	

	композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)				Итоговая работа
	Итого	17	4	13	
	2 полугодие				
	Раздел 3. Декоративная композиция				
3.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общепринципы ее построения.	2	1	1	собеседование просмотр
3.2.	Трансформация и стилизация изображения	5	1	4	собеседование просмотр
3.3.	Декоративная композиция натюрморта	5	1	4	собеседование просмотр
3.4.	Стилизация изображения животных	6	1	5	собеседование просмотр
3.5	Контрольное занятие (итоговая работа)	1		1	Выставка-просмотр
	ИТОГ	19	4	15	
	Итого за год	36	8	18	

Содержание программы 2 года обучения

1 полугодие

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

Теория: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние».

Практика: овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Предлагаемые задания: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением раздела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух- или трехплановое пространство.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).

Теория: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции на примере

произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».

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

Предлагаемые задания: Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема).

2 полугодие

Раздел 3. Декоративная композиция

3.1. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

Теория: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

Практика: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Предлагаемые задания: создание плоскостного изображения предмета, монохром: рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»; изображение силуэта этого предмета.

3.2. Трансформация и стилизация изображения.

Теория: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка.

Практика: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик. *Предлагаемые задания:* 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).

3.3. Декоративная композиция натюрморта.

Теория: изучение графических выразительных средств, создающих форму. *Практика:* умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании.

Предлагаемые задания: 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».

3.4. Стилизация изображения животных.

Теория: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Практика: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемые задания:

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:
  - а) древнеиранские мотивы;
  - б) готические мотивы;
  - в) стиль эпохи Возрождения.
2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

Учебный план 3 года обучения

№ занятия	Наименование раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/контроля
		Всего	Теория	Практика	
	Раздел 1. Сюжетная композиция				
1.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции	9	2	7	собеседование просмотр
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	8	1	7	Итоговая работа
	Итого	17	3	14	
	2 полугодие				
	Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)				
3.1.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику	17	3	14	собеседование просмотр
3.2.	Контрольное занятие (итоговая работа)	2		2	Выставка-просмотр
	Итого	19	3	16	
	Итого за год	36	6	30	

Содержание программы 3 года обучения

I полугодие

Раздел 1. Сюжетная композиция

1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

Теория: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона»,

«эмоциональное состояние», «выделение главного».

Практика: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

Предлагаемые задания: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

Теория: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст»,

«цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Практика: изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Предлагаемые задания: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

II полугодие

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)

3.1. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику.

Теория: изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение одновременных событий;
- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Практика: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.

Предлагаемые задания:

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.
2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.
3. Исполнение мини-серии в материале.

Учебный план 4 года обучения

№ занятия	Наименование раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/контроля
		Всего	Теория	Практика	
	1 полугодие				
	Раздел 1.Создание художественного образа в композиции				
1.1	Композиционная организация портрета	8	1	7	собеседование просмотр
1.2	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	9	2	7	Итоговая работа
	Итого	17	3	14	
	2 полугодие				
1.3	Иллюстрации к литературным произведениям	17	2	15	
1.4.	Контрольное занятие (Итоговая работа).	2		2	Выставка-просмотр
	Итого	19	2	17	
	Итого за год	36	5	31	

Содержание программы 4 года обучения

I полугодие

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции

1.1. Композиционная организация портрета.

Теория: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового.

Практика: передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемые задания: живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»; А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др.

1.2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

Теория: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности.

Практика: создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.

Предлагаемые задания: создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане.

II полугодие

1.3. Иллюстрации к литературным произведениям.

Теория: закрепление понятий «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции.

Практика: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике.

Предлагаемые задания:

1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).

2. Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

Учебный план 5 года обучения

№ занятия	Наименование раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
	1 полугодие				
	Раздел 1. Графика				
1.1.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента	7	1	6	собеседование просмотр
1.2.	Графический лист с визуальным эффектом Вариант 1. Иллюстрация Вариант 2. Архитектурные фантазии	8	2	6	собеседование просмотр
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	2		2	Итоговая работа
	Итого	17	3	14	

	2 полугодие				
	Раздел 3. Итоговая работа				собеседование просмотр
3.1	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания). Вариант 3. Декоративный натюрморт	18	1	17	собеседование просмотр
3.2	Контрольное занятие (итоговая работа)	1		1	Выставка-просмотр
	Итого	19	1	18	
	Итого за год	36	4	32	

Содержание программы 5 года обучения

I полугодие

Раздел 1. Графика

1.1. Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента.

Теория: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики.

Практика: нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времен и стран.

Предлагаемые задания: разработка графического, цветового решения орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции с включенным в нее орнаментом в заданном формате.

1.2. Графический лист с визуальным эффектом. Вариант 1. Иллюстрация.

Теория: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, взаимодействие чистого пространства листа и изображения.

Практика: умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий восприятию литературного произведения.

Предлагаемые задания: выполнение иллюстрации с разработкой схемы

визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося в композицию графического листа.

Вариант 2. Архитектурная фантазия.

Цель: создание графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

Практика: умение создавать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези.

Предлагаемые задания: выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение композиции.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Теория: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Практика: умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветковое решение.

Предлагаемые задания: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

II полугодие

3 Раздел. Итоговая работа

3.1. Выполнение итоговой работы:

Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры).

Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания).

Вариант 3. Декоративный натюрморт.

Теория: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, склонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции.

Практика:

Предлагаемые задания:

Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветковое решение композиции, выбор формата.

Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения.

Вариант 3. Тональное решение эскизов натюрморта. Цветковое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

1.1. Планируемые результаты освоения программы

Планируемые результаты 1 года обучения (стартовый уровень)

Предметные результаты:

Учащиеся знают и умеют:

- знают понятия и термины, используемых при работе над композицией;
- знают о тональной, цветовой, линейной композиции;
- знают о движении в композиции;
- знают о ритме в станковой композиции;
- знают о контрастах и нюансах;
- умеют уравнивать основные элементы в листе;
- умеют четко выделять композиционный центр;
- умеют собирать материал в работе над сюжетной композицией.

Развивающие:

- владеют техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- владеют навыками поэтапной работы над сюжетной композицией;
- анализируют схемы построения композиции великими художниками;
- проявляют личную инициативу и творческую фантазию;
- используют умения вглядываться, рассматривать.

Воспитательные:

- развивать художественно-эстетический вкус.
- воспитывать трудолюбие.
- воспитывать чувство личной ответственности.

Планируемые результаты 2-5 года обучения (базовый уровень)

Предметные результаты:

Учащиеся знают и умеют:

- знают основные законы, закономерности, правила и приемы композиции и схемы композиционного построения листа;
- знают выразительные возможности тона и цвета;
- знают о плановости, перспективном построении пространства, о стилизации форм.
- освоили двух-трехмерное пространство;
- умеют самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;
- умеют самостоятельно тонально выдержанно и колористический грамотно решить плоскостью листа;
- умеют самостоятельно выразить идею композиций с помощью графических средств— линии, пятна;
- умеют самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном,

фактурой.

- умеют самостоятельно работать с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами.

Метапредметные результаты:

- проявляют устойчивый интерес к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- проявляют богатое воображение и творческую фантазию;
- демонстрируют навыки работы с различными живописными и графическими техниками;
- проявляют самостоятельность детей в выборе трактовки предложенной темы, в решении художественного образа;
- применяют визуальные эффекты в композиции;
- проявляют способности художественно-творческой деятельности;
- демонстрируют художественно-эстетический вкус.

Личностные результаты:

- в работе демонстрирует трудолюбие, усидчивость.
- воспитано чувство личной ответственности;
- выражает активное отношение к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Условия реализации программы

2.1.1. Материально-техническое обеспечение

- - помещение для занятий;
- - классная мебель: столы, стулья, мольберты;
- - предметы для изображения натюрмортов с натуры (муляжи, чучела, объемные геометрические тела, посуда и т.д.); демонстрационные модели, гербарии;
- -наглядные пособия, карты плакаты, настенные иллюстрации;
- - софиты;
- -компьютер;
- - фонд аудио и видеозаписей;
- - фонд презентации;
- - выход в Интернет.

2.1.2. Кадровое обеспечение

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий среднее или высшее педагогическое образование по направленности программы и соответствующий квалификационным требованиям.

2.2. Формы аттестации/контроля

Формами контроля и подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы являются:

- Итоговая работа;
- Выставка-просмотр;
- Собеседование, просмотр.

2.3. Оценочные материалы

Реализация программы предполагает безотметочную форму контроля. Текущий контроль осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий. Итоговый контроль осуществляется в процессе выполнения творческой работы.

Стартовый уровень

Рекомендации по формам контроля и организации самостоятельной работы. Программа содержит основные формы проверки усвоения знаний, умений, навыков, требования к уровню подготовки учащихся.

Промежуточная аттестация проводится каждое занятие, на котором обучающиеся выполняют практическое задание. Итоговая аттестация проводится по окончании полугодия.

Основными формами аттестации являются:

- Теория (аттестация по теоретической подготовке в форме собеседования);
- Сдача практических упражнений (в виде эскизов и творческих работ);
- мониторинг индивидуальных достижений (портфолио).

Форма проверки итогов реализации дополнительной образовательной общеразвивающей программы организована в виде просмотра.

Критерии оценки: без оценочная система. Задание можно считать выполненным при выполнении всех поставленных задач

Дополнительной формой контроля является участие учащихся в выставках, отчетных мероприятиях, в различных фестивалях и конкурсах.

Механизм оценки результатов:

Для определения фактического образовательного уровня обучающихся используются следующие формы:

- Участие в отчетных мероприятиях;
- Участие в фестивалях, конкурсах.

Базовый уровень:

Реализация программы предполагает промежуточную и итоговую аттестацию результатов обучения детей. Промежуточная аттестация проводится каждым занятием, на котором обучающиеся выполняют практическое задание. Итоговая аттестация проводится по окончании каждого полугодия.

Рекомендации по формам контроля и организации самостоятельной работы. Программа содержит основные формы проверки усвоения знаний, умений, навыков, требования к уровню подготовки учащихся.

Промежуточная аттестация проводится каждое занятие, на котором обучающиеся выполняют практическое задание. Итоговая аттестация проводится по окончании каждой учебной четверти и учебного года.

Основными формами аттестации являются:

- Теория (аттестация по теоретической подготовке в форме собеседования);

- Сдача практических упражнений (в виде эскизов и творческих работ);

- Мониторинг индивидуальных достижений (портфолио).

Форма проверки итогов реализации дополнительной образовательной общеразвивающей программы организована в виде выставки или просмотра.

Критерии оценки:

Высокий уровень: - учащийся полностью усвоил учебный материал, свободно владеет необходимыми теоретическими и практическими знаниями, проявляет самостоятельность, работа соответствует всем основным требованиям.

Средний уровень - учащийся полностью усвоил учебный материал, свободно владеет необходимыми теоретическими и практическими знаниями, проявляет самостоятельность, работа соответствует всем основным требованиям, но допускает неточности в формулировках, не грубые ошибки в работе.

Низкий уровень - учащийся допускает грубые ошибки в теоретических и практических знаниях, выполняет практические упражнения с активным участием преподавателя, выполняет практические упражнения небрежно и формально.

Дополнительной формой контроля является участие учащихся в выставках, отчетных мероприятиях, в различных фестивалях и конкурсах.

Итоговой формой является выполнение итоговой работы.

Механизм оценки результатов:

Для определения фактического образовательного уровня обучающихся используются следующие формы:

- Участие в отчетных мероприятиях;

- Участие в фестивалях, конкурсах;

- Выполнение итоговой работы.

2.4. Методические материалы

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;

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные

впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветowych или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

После выбора основной темы и ее графического подтверждения 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 итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Обучение рисунку должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося. Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

3. Список литературы

Список литературы, рекомендованной для педагогов.

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
8. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990

9. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
10. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
11. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
12. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
13. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
14. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
15. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М.,1977
16. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4,1995
17. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
7. Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

Ресурсы удаленного доступа

1. <http://www.site-do.ru/photoshop/photoshop1.php>
2. <https://photoshop-master.ru/>
3. <http://promokachka.ru/lessons.php>
4. <http://www.teachvideo.ru/course/366> - CorelDRAW X5 для начинающих
5. <http://cdx3.ru/coreldraw-x6.php>
6. <https://www.youtube.com/playlist?list=PLgeEUvPaLuoKs5qhFALmGMwBE CzmgG8oj>
7. https://windows-school.ru/publ/winfaq/ptdz/rabota_s_programmoj_paint_risovanie_i_redaktirovanie_izobrazhenij/10-1-0-184

Приложение 1

Мониторинг отслеживания результатов образовательной деятельности

«Карта отслеживания индивидуального развития учащегося»

по дополнительной общеобразовательной программе «Композиция».

Дата диагностики		ФИ ученика				Возраст		год обучения	
		Владение теоретическими понятиями		Владение базовыми навыками композиции		Проявление усидчивости, наблюдательности и		Творческая активность	
Уровни развития		в начале	в конце	в начале	в конце	в начале	в конце	в начале	в конце
		года	года	года	года	года	года	года	года
3	Высокий								
2	Средний								
1	Низкий								
	ПРИМЕЧАНИЕ								