

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования»

Рассмотрено на заседании
Педагогического совета
от 03.06.2024 Протокол №1

Утверждаю
Директор МБОУ ДО «ЦДО»
А.А.Зорина
Приказ №169 от 06.08.2024

Рабочая программа «Живопись»
дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности
Учебный предмет «Композиция»
(возраст - 10 - 11 лет, срок реализации - 4 года, количество часов в год – 68)

Составитель:
Кудельникова М.А., Жаруева О.К., преподаватели

Олонец, 2024

Пояснительная записка

Главной задачей обучения является обучение детей основам изобразительной грамоты, воспитание эстетического вкуса, приобщение учеников к художественной культуре.

Учебный предмет «Композиция» - важная дисциплина в программе обучения. Программа по композиции ставит своей **целью** формирование творческого мировоззрения, развитие художественного, образного мышления.

Задачи:

Обучающие:

- прививать навыки творческой работы, обучать детей наблюдению жизни, выражению идеи, замысла изобразительными средствами в (практическая часть содержания предмета)
- познакомить с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- дать понятие о выразительных возможностях тона и цвета;
- обучить навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;

Воспитательные:

- воспитать чувство прекрасного, бережного отношения к искусству:

Развивающие:

- развить способности к художественно-исполнительской деятельности;
- формировать у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
- развить интерес к изобразительному искусству и художественному творчеству;

Методы, используемые в работе по программе:

1. словесные (рассказ, беседа);
2. наглядные (мультимедийные презентации, фотографии, книги, таблицы, видеопокказ);
3. практические (мастер-классы вместе с педагогом, упражнения, коллажи и т.д.).

Композиция органически взаимосвязана, прежде всего, с такими учебными предметами как рисунок, живопись, т. к., создавая композицию, ребенок оперирует цветом, линией, штрихом, пятном, объемом, светотенью и другими художественными средствами. В данном случае предмет «композиция» является объединяющим все другие предметы.

Важно дать учащимся понятие о композиции как организации художественного произведения.

«Композиция» - это с одной стороны, творческий процесс создания произведения от начала до конца, с другой стороны, своеобразный комплекс средств раскрытия содержания картины, основанный на законах, правилах, приемах, служащих наиболее полному, целостному и выразительному решению замысла. После теоретического знакомства с отдельными законами, правилами композиции, учащимся даются задания на конкретные темы. Изучение закономерностей композиции ведется с 1 по 4 класс с постоянным нарастанием сложности заданий, углублением и расширением основ композиции.

Новизна программы состоит в том, что, опираясь на собственный долговременный педагогический опыт, педагоги отобрали такие темы для станковых композиций, которые позволяют учащимся максимально раскрыть свои творческие способности и личную индивидуальность, продемонстрировать приобретенные знания и навыки.

Темы для композиции во всех классах даются на основе наблюдения и изучения природы и явлений, анатомии и пластической выразительности фигур человека и животных,

развитие творческой фантазии при работе с литературными источниками, работа по памяти и по представлению.

Важность работы над композицией на основе набросков, подготовительных зарисовок и эскизирования очень высока, поэтому, как можно отметить, анализируя учебный план, со второго основного класса эскизы и подготовительные наброски к композициям являются правилом.

В пояснениях к тематическому плану станковой композиции даны требования, которые являются основными для каждого этапа обучения.

Срок реализации – 4 года

Возраст детей – 10-11 лет

Режим занятий: Количество учебных недель в год – 34 учебные недели, занятия проводятся по 2 часа в неделю, 68 часов в год, продолжительность одного учебного часа – 40 минут.

Структура программы

Учебно-тематический план разработан для каждого года обучения. В нём выделены учебные задания и количество часов, отводимых на выполнение. Определены основные задачи, требования к учащимся.

Форма занятий - практические групповые занятия (с индивидуальным подходом к каждому ученику). Беседы включаются в канву практического занятия с обязательной демонстрацией преподавателем объясняемого на листе бумаги, либо с демонстрацией иллюстративного материала.

Итоги реализации программы подводятся в ходе промежуточной аттестации и итогового контроля в форме выполнения итогового задания, по результатам которого ставится оценка.

Формы контроля.

Видами контроля по учебному предмету «Композиция» являются текущая, промежуточная аттестации, итоговая аттестация

Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету.

Промежуточная аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал

Ожидаемые результаты

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

- 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 и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;

- навыки работы по композиции.

Учебно-тематический план, I класс

Основные задачи:

- изучение основ композиционного построения (реальное или иллюзорное формирование пространства и объёма, симметрия и асимметрия, масштаб, ритм и пропорции, нюанс и контраст, перспектива и цветовое решение);
- работа на основе наблюдений, развитие работы по памяти и представлению.

№ п/п	Учебные задания	Количество часов			Форма аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Прак тика	
1.	Вводная беседа. Инструктаж по ТБ. Свободная тема.	4	1	3	Пед. наблюдение
2.	Композиция «Летний день»	8	1	7	Пед. наблюдение, просмотр
3.	Иллюстрирование карельских сказок.	8	1	7	Пед. наблюдение просмотр
4.	Композиция «Праздник в городе»	8	1	7	Пед. наблюдение просмотр
5.	Декоративная композиция «Подводный мир»	6	1	5	Пед. наблюдение просмотр
6.	«Времена года» (4 штуки)	16		16	Пед. наблюдение просмотр
7.	«Моя семья»	4	1	3	Пед. наблюдение просмотр
8.	«Человек и животные»	4	1	3	Пед. наблюдение просмотр
9.	«Город будущего»	10	1	9	Пед. наблюдение просмотр
	Итого	68	8	60	

Содержание программы

1. Вводная беседа. Свободная тема. Теория: Вводная беседа. Инструктаж по ТБ. Практика: выполнение композиции на свободную тему. Задачи: выявление творческих возможностей учащихся, уровень их подготовленности.

Размер листа 1/ 4, материал - акварель, время: 4 часа.

2. Композиция на тему «Летний день». Теория: Правильная организация плоскости листа. Практика: добиваться выразительности композиционного решения. Размер листа 1/ 4, материал - акварель, время: 8 часов

3. Иллюстрирование карельских сказок. Теория: выделение главного в композиции. Практика: иллюстрация к карельской сказке с включением фигуры человека. Размер листа 1/ 4, техника- акварель, время: 8 часов.

4. Композиция «Праздник в городе». Теория: динамика, контраст. Практика: многофигурная композиция о зимних праздниках. Выразить эмоциональную динамику событий. Размер листа 1/ 4, материал - акварель, время: 8 часов.

5. Декоративная композиция «Подводный мир». Теория: композиционный центр. Практика: выразительность композиционного и цветового решения. Размер листа 1/ 4, материал - акварель, время: 6 часов.

6. «Времена года» (4 штуки). Теория: изменения пейзажа в разное время суток, особенности цветового и тонового решения. Практика: композиционными средствами передать характер определенного состояния природы. Размер листа 1/ 8, материал - акварель, время: 16 часов.

7. «Моя семья».

Теория: пропорции тела человека. Практика: поиск формата, цельность композиции, выделение главного. Размер листа 1/ 4, материал - акварель, время: 4 часа.

8. «Человек и животные». Теория: пропорции тела животного. Практика: поиск решения в эскизах выражение своего отношения к изображаемому. Размер листа 1/ 4, материал - акварель, время: 4 часов.

9. «Город будущего». Практика: ритмическое построение композиции, выразительность композиции, добиваться чёткого декоративного решения цвета. Размер листа 1/ 4, материал - акварель, время: 10 часов.

II класс

Основные задачи:

- работа над малофигурной композицией;
- образность, пластическая выразительность предмета;
- последовательность выполняемой подготовительной работы (наброски, отбор необходимых образов), поэтапная компоновка через эскизирование;
- развитие композиционного мышления на основе изучения натуры.

Учебно-тематический план, II класс

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		всего	теория	практика	
1	«Лето с друзьями»	8	1	7	Пед.наблюдение просмотр
2	«Как животные и птицы к зиме готовились»	8	1	7	Пед.наблюдение просмотр
3	«Зима – нескудная пора»	16	1	15	Пед.наблюдение просмотр
4	Многофигурная композиция.	20	1	19	Пед.наблюдение просмотр
5	Композиция на военную тему.	8	1	7	Пед.наблюдение просмотр
6	Промежуточная аттестация. Декоративная композиция.	8	1	7	Пед.наблюдение просмотр
	Итого	68	6	62	

Содержание программы

1. Композиция «Лето с друзьями». Теория: композиционный центр, равновесие, колорит. Практика: выделение главного в композиции, добиваться уравновешенности в композиции. Размер листа: А3, материал- акварель.

2. Композиция «Как животные и птицы к зиме готовились», «Осень в лесу», «Листопадничек». Теория: изучение материала по родному краю; Практика: композиционное, колористическое, образное решение. Размер листа А3, материал: акварель, гуашь, цветные карандаши;

3. Композиция «Зима - нескучная пора». Теория: композиционный центр, равновесие, колорит, техника исполнения. Практика: добиваться выразительного композиционного и колористического решения. Размер листа А3, материална выбор,

4. Многофигурная композиция. Изучение человека в движении (зимние забавы, танец, спорт) Теория: беседы о динамике в композиции; повторение пропорций человека. Практика: развитие образно - пространственного чувства и навыков построения композиции.

Размер листа на выбор, материална выбор,

5. Композиция на военную тему.

Теория: беседа о важности победы в ВОВ, о роли животных, знакомство с литературными произведениями. Практика: развитие образно - пространственного чувства и навыков построения композиции. Размер листа А3, материална выбор,

6. Промежуточная аттестация. Декоративная композиция «Буква-образ», «Подводный мир», «Цирк».

Теория: изучение выбранной темы, поиск образа, сбор материала. Практика: выразительная композиция, композиционный центр, декоративное цветовое решение.

Размер листа А3, материална выбор;

III класс

Основные задачи:

- применение натурной работы к станковой композиции;
- умение добиться ясности в отношениях больших пятен, силуэтов;
- подчинение второстепенных деталей главному, выработка больших отношений, определение доминанты и умение выделить акцент.

Учебно-тематический план, III класс

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/контроля
		всего	теория	практика	
1	Инструктаж по ТБ. Осенний этюд. «Вид из окна»	4	1	3	Пед. наблюдение, просмотр
2	Композиция. Тема на выбор.	12	2	10	Пед. наблюдение, просмотр
3	Композиция «Праздник»	14	1	13	Пед. наблюдение, просмотр
4	Серия пейзажей «Утро», «День», «Вечер», «Ночь».	20	1	19	Пед. наблюдение, просмотр
5	Композиция «Город».	14	1	13	Пед. наблюдение, просмотр
6	Этюд «Весна»	4	1	3	Пед. наблюдение, просмотр
	Итого	68	7	61	

Содержание программы

1. «Вид из окна» Осенний этюд. Практика: выбор формата, способствующего большей убедительности замысла. Смысловое единство в пейзаже, соподчиненность общему. Размер листа 1/4, техника – акварель.

2. «Тема на выбор». Теория: Создание композиции по памяти и впечатлению с вводом домашних животных, передача цветовыми и тональными средствами настроения в пейзаже. Практика: Просмотр летних этюдов с целью выбора наиболее удачных в композиционном плане. Создание композиции по памяти и впечатлению.

Размер листа А3, техника – акварель, гуашь.

3. «Праздник». Теория: Передача эмоционального состояния цветной гаммой. Практика: Выполнение многофигурной композиции. Яркое выразительное решение. Размер листа А3, техника – акварель, гуашь.

4. Серия пейзажей «Утро», «День», «Вечер», «Ночь». Теория: Передача состояния природы в разное время суток. Практика: Несколько композиционных этюдов, сделанных с натуры и по представлению. Выбор сюжета, формата и организация сюжета на плоскости. Передача состояния природы в разное время суток.

Размер листа 1/4, техника – акварель, гуашь.

5. «Город». Теория: смысловое единство действия и окружения. Практика: Выбор сюжета, предварительно работа над эскизами, смысловое единство действия и окружения.

Размер листа А2, техника – акварель, гуашь, цветные карандаши, мелки.

6. Этюд «Весна». Практика: Использование различных техник акварельной живописи. Подготовка к пленэру. Передача настроения, состояние природы.

IV класс

Основные задачи:

- отрабатывать навыки работы над многофигурной композицией;
- отрабатывать навыки работы над портретной композицией;
- учить свободно владеть поэтапным ведением композиции от нахождения образа до выполнения работы на большом формате;
- учиться уделять основное внимание образности решения, пластической выразительности и целостности.

Учебно – тематический план

№	Название раздела, темы	Количество часов			Формы Аттестации/ контроля
		всего	теори я	прак тика	
1.	Инструктаж по ТБ. «Мой город».	16	1	15	Пед. наблюдение просмотр
2.	«Зимняя сказка».	16	1	15	Пед. наблюдение просмотр
3.	«Страницы памяти»	20	1	19	Пед. наблюдение просмотр
4.	Итоговая композиция (тема по выбору)	16		16	Пед. наблюдение обход
Итого		68	3	65	

Содержание программы, IV класс

1. Инструктаж по ТБ. «Мой город». Теория: главная и соподчиненная части композиции. Практика: Предварительная проработка композиции в эскизах. Выбор формата листа в зависимости от замысла, ясная организация сюжета. Размер листа 1/4, техника – акварель, гуашь.

2. «Зимняя сказка». Теория: динамика, ритм. Практика: поиски динамичного остросюжетного сюжета композиции, ритм, движение, яркое, выразительное и эмоциональное движение. Размер листа 1/4, материал– гуашь.

3. «Страницы памяти». Теория: Последовательность работы над композицией. Цельность композиции. Практика: Подготовка предварительных эскизов с включением набросков архитектурных памятников, набросков фигуры в движении. Последовательность работы над композицией. Цельность композиции. Умение выделить главное. Размер листа 1/4, техника – гуашь.

4. **«Итоговая композиция».** Практика: Экзаменационная композиция, как практическая форма выявления знаний, склонностей и способностей учащихся. Синтез приобретенных композиционных знаний. Размер листа 1/2, техника – акварель, гуашь.

Информационное обеспечение образовательной программы.

Список литературы

1. Девятое М. Живопись советы начинающим. Фламандский и итальянский методы, изд-во «Юный художник», М., 1993 г.
2. под. ред. Ларионова В.К., Уроки изобразительного искусства. Живопись, изд-во «Искусство», М., 1995 г.
3. Чарнецкий Я.Я., Изобразительное искусство в школе, (библиотека учителя ИЗО), «Образование», М., 1991 г.
4. сост. Платонова Н.И., Сениуков В.Д. Энциклопедический словарь юного художника, изд-во «Педагогика», М., 1983 г.
5. Ростовцев Н.Н. Рисунок, живопись, композиция, изд-во «Просвещение», М, 1989 г.
6. Сокольников И.М. Краткий словарь художественных терминов, изд-во «Титул», Обнинск, 1996 г.
7. Кантор А.М. Предмет и среда в живописи, изд-во «Советский художник», М., 1981 г.
8. Иванов В.И. О цвете в живописи, изд-во «Юный художник», М., 2002 г.
9. Соловьёв А.К., Беседы о живописи в школе, изд-во «Искусство», М., 1966 г.
10. Никологорская О., Волшебные краски, изд-во «Образование», М., 1991
11. Однофалов Н.В., Материалы, инструменты, которые используются в изобразительной деятельности, изд-во «Образование», М., 1988 г.
12. Под ред. Максимова А.В., Школа изобразительного искусства, изд. «Изобразительное искусство», М., 1961 г.
13. Базанов М.Д., Пленэр, изд-во «Искусство», М., 1994 г.
15. Ракитин В.И., Искусство видеть, изд-во «Образование», М., 1973 г.
16. под ред. Воробьева Е.М., Панорама искусств (№ 1-13), изд-во «Искусство», М., 1990 г.