

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» (МАУДО «ДШИ»)
«Челядьлы искусство школа» содтӧд тӧдӧмлун сетан муниципальной асшӧрлуна учреждение
(«ЧИШ» СТСМАУ)

Дополнительная общеобразовательная программа –
дополнительная общеразвивающая программа
«Академические основы изобразительной грамоты»

Аннотация к программе учебного предмета «КОМПОЗИЦИЯ»

Направленность: художественная
Уровень сложности содержания – базовый
Возраст учащихся – 15-18 лет
Срок реализации: 2 года

Составитель:
Дроздовская А.М.,
преподаватель
МАУДО «ДШИ»

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция» является компонентом комплексной дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Академические основы изобразительной грамоты», разработанной с учетом лучших традиций художественного образования, многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в ДХШ, ДШИ

В соответствии со «**Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года**» одними из основных направлений социально-экономической политики Республики Коми являются: рост численности населения с высоким уровнем духовно-нравственного благополучия, направленность на высокий уровень культурного развития на основе традиций и единства многонационального народа Республики Коми.

Программа «Композиция» способствует реализации указанных стратегических целей, т.к. программа нацелена на формирование общей культуры учащихся, раскрытие творческого потенциала личности ребенка средствами изобразительной деятельности, формирование позитивных духовных и культурных интересов личности, эстетическому воспитанию, формированию духовно-нравственных и культурных ценностей через освоение традиций и образцов художественного культурного наследия нашего государства с учетом культурных традиций Республики Коми, изучения истории русского и коми народного творчества; формирование справедливых и доброжелательных взаимоотношений с окружающими.

Актуальность программы учебного предмета «Композиция» заключается в ранней профессиональной ориентации учащихся через развитие творческих художественных способностей, освоение и углубление базовых знаний, формирование и совершенствование практических умений и навыков в изобразительной деятельности. Программа связана с преподаванием предметов: «Рисунок», «Живопись», «Беседы об изобразительном искусстве». В образовательном процессе эти учебные предметы дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира учеником. В заданиях по рисунку и живописи первым этапом решаются композиционные задачи: выбор мотива, точки зрения, компоновка предметов, так же в программе по композиции ставятся задачи перспективного построения, выявление объемов, грамотного владения тоном и цветом. Композиция – сочетает в себе навыки, полученные на уроках рисунка и живописи, однако важнейшим ее компонентом является умение сочинять, выдумывать и составлять (компоновать) задуманное на листе.

Отличительной особенностью данной программы является то, что она составлена с учетом сложившихся традиций реалистических и творческих задач изобразительного искусства. Программа

построена по принципам наглядности, последовательности, доступности с учетом возраста детей 15-18 лет, особенностей их объемно-пространственного и творческого мышления.

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании образовательной среды с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей старшего школьного возраста, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие, духовно-нравственное воспитание учащихся средствами изобразительного искусства. В основе программы лежит принцип воспитывающего, развивающего обучения. Воспитание, развитие и обучение представляют неразрывное единство. Педагогический процесс строится на основе приобретения знаний, овладения умениями и навыками при одновременном параллельном формировании мировоззрения, воспитания черт характера личности учащихся средствами изобразительного искусства. Процесс обучения строится на единстве активных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у старших школьников развиваются творческие начала.

Программа учебного предмета «Композиция» направлена на ознакомление учащихся со знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства, о правилах изображения с натуры и по памяти предметов (объектов) окружающего мира, об основах цветоведения, о формальной композиции, о способах работы различными художественными материалами и техниками.

Теоретическая часть программы учебного предмета «Композиция» предполагает знакомство с основами композиции, изучение традиционных композиционных базовых законов и правил. Практические занятия состоят из работы непосредственно над заданием, при выполнении которого находят применение все знания, умения и навыки, полученные и усвоенные в школе: знания основных законов композиции, исследование возможностей линии, тона и цвета, знакомство с материалами и способами работы с ними.

Во время изучения учебного предмета «Композиция» обучающиеся формируют умение раскрывать тему композиции средствами различных видов и жанров живописи и графики: анимализм, натюрморт, портрет, интерьер, пейзаж, многофигурная композиция, книжная графика - иллюстрация.

В процессе обучения композиции учащиеся знакомятся с различными изобразительными техниками и материалами – живописными, графическими и смешанными – учатся применять их на практике в учебных работах. Художественно - творческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения навыками изобразительной грамоты.

В основу программы учебного предмета «Композиция» положен принцип: от простого к сложному: от упражнений к законченной композиции. Метод обучения ориентирован на работу с натурой, на изучение окружающей жизни, на решение образных задач.

Приобретенные знания об элементах композиции и основных её правилах дают импульс для творческой инициативы, воспитывают тонкий художественный вкус, развивают эстетическое и образное мышление, формируют мировоззрение будущего художника. Обучение композиции ведется от простого к более сложному заданию, синтезирующему накопленные ранее полученные знания и навыки. Во многих заданиях рекомендуется использование элементов формальной композиции, что позволяет освоить основные приемы одинаково хорошо детям с разным уровнем способностей. Отличительная особенность данной программы от аналогичных заключается в том, что изучаются законы и средства композиции, посредством небольших формальных упражнений, а затем изученный прием закрепляется длительной тематической работой. Предлагаемый курс включает в себя изучение следующих понятий: выразительная линия, пятно, фактура, контраст, нюанс, композиционный центр, статика и динамика, симметрия, асимметрия, основы цветоведения. Данная программа составлена с учетом тенденций в изобразительном искусстве нашего времени и соответствует уровню развития современной подростковой аудитории. В нее включены задания, которые выполняются в разных графических техниках, а также направленные на развитие образного мышления и ассоциативного восприятия.

Программа позволяет:

- ученику самостоятельно создавать тематические произведения различных жанров изобразительного искусства, таких как: натюрморт, пейзаж, интерьер, портрет и сюжетная картина;
- сформировать у ученика в процессе обучения навыки построения композиции, ее тонового и цветового строя;
- сформировать навыки использования различных композиционных приемов и выразительных средств.

Работая с учащимися, педагог приобщает его к изобразительному искусству, воспитывает эстетический вкус, развивает его способности, образное мышление. Композиция использует весь комплекс знаний и умений, получаемый учеником в процессе обучения в художественной школе, поэтому в работе необходимо учитывать межпредметные связи. Знание композиции необходимо каждому профессионалу в области искусства, независимо от того, какого направления в искусстве он придерживается. Учебный предмет «Композиция» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Композиция» тесно связано с содержанием учебных предметов «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.

Главные понятия композиции – замысел и картина. Замысел дает представление о цели работы, ее смысле, об эволюции образа в процессе его создания. Картина – результат работы, оформленный замысел в законченное произведение. Работа над станковой композицией ведется в несколько этапов. Сначала задается и обсуждается тема будущей композиции, затем делается множество карандашных эскизов (малого размера). Далее, выбранный (самый лучший, интересный) эскиз пробуется в нескольких цветовых вариантах. И только потом картина создается на большом листе. В основу программы учебного предмета «Композиция станковая» положен принцип: от простого к сложному, от простого сюжета к сложной композиции. Учебный процесс также способствует развитию желания для участия в творческих проектах, акциях и выставках и конкурсах.

Направленность программы: художественная.

Вид программы по уровню освоения: базовый.

Адресат программы: программа учебного предмета «Композиция» адресована учащимся школьного возраста от 15 до 18 лет

Форма обучения: очная.

Форма организации образовательного процесса: групповая.

Виды занятий по организационной структуре: аудиторные учебные занятия, контрольные занятия в классах постоянного состава.

Срок реализации учебного предмета

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Академические основы изобразительной грамоты», II ступень со сроком обучения 2 года срок реализации учебного предмета «Композиция» составляет 2 года. Продолжительность учебных занятий для учащихся с 1 по 2 класс составляет 35 учебных недель в год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию программы учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Композиция» с 2-летним сроком обучения: аудиторные занятия с 1 по 2 класс составляют 1 час в неделю.

Продолжительность одного академического часа - 40 мин. Перерыв между учебными занятиями – 10 минут (в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Композиция» со сроком обучения 2 года составляет 70 часов.

Форма организации учебного процесса

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция» проводятся в форме аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме численностью до 15 человек.

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить образовательный процесс в соответствии с принципом дифференцированного обучения.

Цель и задачи программы учебного предмета

Цель программы учебного предмета «Композиция»: художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков; грамотное использование средств изобразительного искусства в практической работе над композицией; выявление одаренных детей в области изобразительного искусства.

Задачи:

Образовательные:

- ознакомление с законами жанровой композиции и ее выразительных средствах;
- сформировать навык композиционного поиска тематической композиции;
- сформировать умение определять композиционный центр;
- сформировать умение компоновать предметы или объекты на плоскости листа;
- сформировать умение последовательно выполнять узор;
- умеют создавать впечатление устойчивости в симметрии и асимметрии;
- ознакомление с понятиями и терминами, используемые при работе над декоративной композицией;
- ознакомление с понятием тональной, цветовой, линейной композиции;
- сформировать навыки и умения в работе над практическими заданиями;
- сформировать знания о ритме в декоративной композиции;
- сформировать умение построения орнамента в полосе, круге, квадрате;
- сформировать умение видеть в окружающей действительности мотивы для творчества, самостоятельно находить темы, сюжеты для своих работ;
- сформировать умения овладения техникой работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- сформировать навыки и умения в работе над практическими заданиями;
- сформировать умение собирать материал в работе над сюжетной композицией;
- сформировать навык работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами.

Развивающие:

- **развивать:**
- наблюдательности, зрительной памяти, глазомера учащихся;
- интеллекта и творческого потенциала;
- художественно-эстетического вкуса.

Воспитательные:

- **воспитывать:**
- эстетического отношения к миру средствами изобразительного искусства, умения видеть и ценить красоту;
- личностных качеств: аккуратности, настойчивости, уверенности в себе, ответственности, самостоятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция» 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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результатом освоения программы учебного предмета «Композиция» является приобретение учащихся следующих знаний, умений и навыков по предмету:

Предметные:

- ознакомлены с законами жанровой композиции и ее выразительных средствах;
- владеют навыкам композиционного поиска тематической композиции;
- умеют выделять композиционный центр;
- умеют компоновать предметы или объекты на плоскости листа;
- умеют последовательно выполнять узор;
- умеют создавать впечатление устойчивости в симметрии и асимметрии;
- ознакомлены с понятиями и терминами, используемые при работе над декоративной композицией;
- имеют понятие тональной, цветовой, линейной композиции;
- владеют навыками и умениями в работе над практическими заданиями;
- владеют знаниями о ритме в декоративной композиции;
- владеют умением построения орнамента в полосе, круге, квадрате;
- владеют умением видеть в окружающей действительности мотивы для творчества, самостоятельно находить темы, сюжеты для своих работ;
- владеют техникой работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- владеют навыками и умениями в работе над практическими заданиями;
- умеют собирать материал в работе над сюжетной композицией;
- сформирован навык работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами.

Метапредметные:

- **развиты:**
- умения и навыки работы с различными изобразительными материалами, а также творческого использования выразительных средств в процессе создания тематической и декоративной композиции;
- умение сравнивать, анализировать, преобразовывать в процессе творчества реальные формы в декоративные;
- умение творчески переосмыслить натуру, чтобы создать стилизованный образ животного для использования его в последующей творческой работе;
- умение собственную нравственно-эстетическую оценку произведениям изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства;
- умение выражать эмоционально-личностное отношение к родной культуре и произведениям, созданным народами мира.

Личностные:

- **развиты:**
- целостное восприятие картины мира на основе взаимодействия народного и профессионального классического искусства;
- эстетическое отношение к произведениям традиционной культуры через знакомство с особенностями системы художественных средств народного искусства, с его символическим языком, доносящим до человека универсальный способ объяснения мира;
- самостоятельность, воображение, память, расширен кругозор, зрительная память, глазомер; интеллект, творческий потенциал.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Оценкой качества контроля по учебному предмету «Композиция» являются текущая и

промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем.

Виды и формы промежуточной аттестации: контрольное занятие - просмотр (проводится в счет аудиторного времени по полугодиям). Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде контрольных занятий в форме просмотров работ учащихся ведущим преподавателем.

Основной формой учета успеваемости является выставление оценок. Оценки выставляются по 5-балльной системе по результатам текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся по полугодиям. По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением её в электронный журнал ГИС ЭО.

Критерии оценок

По результатам текущего контроля, промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- образность, оригинальность замысла;
- творческий подход;
- удачная компоновка;
- ясные тональные отношения;
- цветовое решение соответствует тональным отношениям;
- четко выделен композиционный центр;
- единство композиционного целого при детализации.

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

- оригинальность замысла;
- хорошая компоновка предметов, людей, но определение величины и размещения изображения в заданном формате слегка нарушены;
- не совсем точная передача пропорций;
- не совсем точно переданы тонально – цветовые отношения;
- не четко выделен композиционный центр.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

- удовлетворительная компоновка; определение величины и размещения изображения в заданном формате найдены с нарушениями;
- тональные отношения переданы с нарушениями;
- не выделен композиционный центр;
- нарушены определения величины и размещение изображения в формате;
- при выполнении работы не передано умелое применение технических средств исполнения.

Оценка 2 «неудовлетворительно»

Предполагает:

- невыполнение поставленных преподавателем учебных задач;
- формальный подход к последовательности работы;
- технически не грамотно организует компоновку изображения на формате;
- с ошибками передает глубину, пространство, объем;
- тональные отношения не разграничены;
- не умеет передавать характер освещения, свето-тональные градации формы;
- не умеет передавать материал, фактуру предметов;
- не умеет обобщать и выделять главное.

Оценка 1 «неудовлетворительно»

Предполагает:

- полное незнание пройденного материала; полное отсутствие знаний, умений и навыков.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методы и технологии обучения и воспитания

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы учебного предмета «Композиция» предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, разбор, анализ);
- наглядный (качественный показ, демонстрация на примере - педпоказ; просмотр видеоматериалов, посещение выставок для повышения общего уровня развития учащегося);
- практический (выполнение задания в материале, выполнение эскизов, графических поисков на маленьком формате творческие упражнения для развития техники);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений);
- проблемный (постановка проблемы с целью ее решения посредством ответов на вопросы преподавателя);
- метод повторения (систематическое повторение пройденного материала позволяет лучше усвоить учебный материал);
- метод контроля и самоконтроля (помогает своевременно проконтролировать уровень усвоения учащимися учебного материала, при необходимости внести коррективы; может быть использован в качестве уточняющих пояснений, а также как оценка преподавателем работы учащихся; контроль может затрагивать как учащихся всего класса, так и отдельных учащихся);
- метод развития творческих способностей учащихся (направлен на развитие творческого потенциала и самовыражения учащихся).

Технология «Создание ситуации успеха» (путем организации ситуации преподавателем, а в дальнейшем ее решении учащимся, создается результат, который вызывает чувство самодостаточности, психологического комфорта).

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Академические основы изобразительной грамоты» основной ведущей педагогической технологией является традиционная педагогическая технология с преобладанием информационного, объяснительно-иллюстративного и практического методов обучения. В основе организации традиционной технологии обучения лежит классно-урочный принцип. Основным видом организации учебной деятельности учащихся является учебное занятие. Ведущая роль на занятии принадлежит преподавателю: преподаватель является источником получения информации учащимися, руководит работой учащихся на занятии, оценивает результаты обучения по предмету.

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Академические основы изобразительной грамоты» предполагает использование в образовательном процессе элементов группового, дифференцированного обучения. На занятиях особое внимание уделяется использованию элементов здоровьесберегающей технологии, направленной на сохранение здоровья учащихся.

Используемые методы обучения, элементы педагогических технологий в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Академические основы изобразительной грамоты» являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета «Композиция» и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного искусства в ДШИ, ДХШ.

В целях формирования опыта творческой деятельности, социальной активности, сплочения коллектива класса программой предусмотрено вовлечение учащихся в художественно-выставочную деятельность, внутришкольные тематические мероприятия: День знаний, «Посвящение в первоклассники», Международный женский день, Новый год, День защитника Отечества, День Победы в Вов, Международный день защиты детей и др.

Участие в конкурсно-выставочной деятельности позволяет планировать работу учащихся с учетом уровня развития их художественно-творческих способностей и достижений, что способствует повышению мотивации к обучению.

Информация об используемых электронных образовательных ресурсах, информационных технологиях

При реализации программы учебного предмета «Композиция» по дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей программе «Академические основы изобразительной грамоты» используются электронные ресурсы:

- **Вконтакте** (ведение группы сообщества, размещение важной информации для учащихся и родителей);
- **GISEO** (использование электронного журнала, отправка важных сообщений, касающихся учебного процесса).

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Описание материально-технических условий реализации программы

Материально-технические условия МАУДО «ДШИ» обеспечивают возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой «Академические основы изобразительной грамоты».

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения МАУДО «ДШИ» включает в себя:

- обеспечение учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами);
- укомплектование библиотечного фонда МАУДО «ДШИ» печатными и/или электронными изданиями учебной и учебно-методической литературой по всем учебным предметам;
- наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 учащихся;
- наличие залов (выставочных, просмотровых) со специальным оборудованием согласно профильной направленности дополнительной общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой «Академические основы изобразительной грамоты»;
- наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием (натурными столами, стульями, табуретами, шкафами, стеллажами, звуковой и видеоаппаратурой, компьютером, мультимедийным оборудованием, интерактивной доской, мольбертами, предметами натурального фонда, софитами);
- мастерские должны быть просторными, светлыми, оснащены необходимым оборудованием (проектор, компьютер), удобной мебелью (письменные столы, мольберты, раковины, табуреты), наглядными пособиями;
- простой карандаш, акварельные краски, кисти, гуашь, листы формата А3;
- учебные аудитории МАУДО «Школа искусств» должны быть оформлены наглядными пособиями.

Материально-техническая база МАУДО «ДШИ» должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

В МАУДО «ДШИ» должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта учебного оборудования.