УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. КОГАЛЫМ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

УтверждаюДиректор МБОУ «ДШИ» г. Когалым________________Н.В. Велижанин «______»__________________2011г.

ПРОГРАММА

« К О М П О З И Ц И Я»

(на 4 года)

Преподаватель:

 З.М. Сингизова

Когалым-2011

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка……………………………………………………………….3
2. Характеристика программы…………………………………………………………..4
3. Методы обучения……………………………………………………………………..6
4. Педагогические технологии………………………………………………………….7
5. Формы и методы контроля…………………………………………...........................7
6. Прогнозируемый результат………………………………………………………….8
7. Учебно-тематический план и содержание курса

 1 класс…………………………………………………………………………………9

 2 класс…………………….…………………………………………………………..10

 3 класс ………………………………………………………………………………...11

 4 класс ………………………………………………………………………………...12

1. Учебно-методическое обеспечение…………...…………………………………......13
2. Список использованной литературы …………..……………….…...........................14

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Искусство – высшая форма освоения мира по законам красоты. Воплощая в своих образах идеал красоты, искусство пробуждает в людях художников, учит чувствовать и понимать красоту, формирует эстетически ценностную ориентацию человека в мире.

 Художественное воспитание в состоянии решать настолько важные задачи, связанные с необходимостью гармонического развития личности, что место, отводимое ему в современной системе воспитания, не может быть второстепенным.

 Основными задачами ДШИ являются общее художественно-эстетическое воспитание учащихся, а также подготовка наиболее одаренных из них к поступлению в средние и высшие художественные учебные заведения. Дисциплина «Композиция» в учебном процессе ДШИ является, как и «Рисунок» ведущим предметом. Композиция воспитывает образное мышление, тонкий эстетический вкус, который является признаком, определяющим профессиональную зрелость, мастерство и творчество учащегося, умение воплощать идеи и образы.

 Программа по композиции тесно взаимосвязана с программами по рисунку, живописи, истории искусств, скульптуре и пленэром.

 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные в ребёнке, формировать художественную культуру и эстетическое отношение к действительности.

 ЗАДАЧИ:

1. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.
2. Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, доступным их возрасту основам изобразительной грамоты, с многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения.
3. Формировать знания истории художественной культуры, способствовать их систематизации и актуализации.
4. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость. Прививать навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу.
5. Формировать способность и потребность в создании прекрасного, желание сделать свои работы общественно значимыми.
6. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение, ассоциативно-образное мышление.
7. Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на натурные зарисовки к памятным местам, на природу.

 Основная задача курса "Композиция" - дать учащимся понятие об основных элементах композиции, без которых невоз­можен грамотный и сознательный подход к творчеству, развить их образное мышление и тонкий эстетический вкус.

 На примере анализа произведений изобразительного и деко­ративно-прикладного искусства преподаватель демонстрирует учени­кам различные подходы к решению композиции в разных видах искусств, дает понятие о единстве формы и содержания, в ко­тором первичным является идея, а композиция - средством ее выражения. Полезно при этом проводить аналогию с другими видами искусств (театром, музыкой) и литературой. Изучение элементов композиции не предлагает готовых решений, а лишь помогает учащимся более грамотно пользоваться в самостоя­тельной работе средствами изобразительного искусства. Даль­нейший ход обучения должен идти по линии углубления и рас­ширения знаний основ композиции в процессе выполнения уча­щимися упражнений и практических работ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Программа ***по композиции*** разработана на базе типовой программы для детских художественных школ (художественных отделений школ искусств) Министерства культуры СССР с использованием методических указаний по организации учебно-воспитательной работы в художественных классах ДХШ (художественных отделений школ искусств) 1988 г. Программа по композиции тесно взаимосвязана с программами по рисунку, живописи и по летней практике (пленэру). В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по станковой композиции ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Концепция программы заключается в строгой последовательности изучения традиционных композиционных базовых законов и правил, навыков и умений и освоения учащимися новых принципов композиционного анализа, таких как: введение в трех плановое пространство, формирование у детей навыков работы в различных видах изобразительного искусства.

Теоретическая часть предполагает знакомство с теорией композиции, включает в себя раздел аналитической работы с иллюстративным материалом и последующее закрепление на практике полученных знаний. Практические занятия состоят из работы непосредственно над композицией и упражнений, которые рассчитаны на изучение и применение основных законов композиции, исследование возможностей тона и цвета, на знакомство с материалами и способами работы с ними.

В течение всех лет обучения по данной программе учащиеся осваивают и развивают умение раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: натюрморт, пейзаж, интерьер. Это должно помочь в работе над сюжетно - тематической композицией.

Занятия строятся с учетом возрастных особенностей детей. Художественно-творческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения изобразительной грамоты. Большой опыт работы с учащимися привёл к идее введения в курс преподавания предмета «Композиция» одного из видов декоративно-прикладного искусства в 3- 4 классах обучения. В данном варианте программы «декоративно-прикладной» дисциплиной является художественное оформление ткани по технологии «батик». Ориентация детей на производственную деятельность и получение практических навыков в одном или нескольких видах художественных ремёсел на основе знаний и навыков, приобретённых на занятиях изобразительным искусством представляется актуальным, интересным и перспективным.

При работе над программой учитывались психолого-педагогические аспекты, базовые знания и навыки учащихся, материальная база.

 Цель учебной дисциплины «Композиция»: овладение учащимися основа­ми композиционного мышления.

 Задачи:

* ***обучающие:*** знакомство с основными законами, правилами и приемами композиции, обучать поэтапному ведению работы над композицией, применению различных изобразительных материалов и техник, умелому применению на практике полученных знаний, умений и навыков, полученных на уроках рисунка и живописи;
* ***развивающие:*** развитие композиционно-образного мышления, познавательного интереса, работоспособности, настойчивости, сознательности, творческой самореализации в учебных заданиях по композиции, формирование у каждого учащихся потребности к художественному творчеству;
* ***воспитательные:*** воспитание художественно – эстетической культуры и художественного вкуса, способности учащихся к выработке своих взглядов и суждений на произведения искусств, формирование способности к восхищению и удивлению, эмоционально – образному восприятию;

Основной ***формой*** учебной и воспитательной работы является урок, который предусматривает использование фронтальной, индивидуальной форм учебной работы обучающихся. Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала всему коллективу учеников. Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу обучающихся - оказание такой помощи каждому из них со стороны преподавателя, которая позволяет, не уменьшая активности ученика, содействовать выработке навыков самостоятельной работы. В ходе групповой работы учащимся предоставляется возможность самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Все это способствует более быстрому и качественному выполнению задания.

Тип программы: традиционный, модифицированный, адаптированный.

По уровню усвоения: общеразвивающая и проффессионально-ориентированная.

По направленности: художественно – эстетическая;

По цели обучения: познавательная и развивающая художественную одарённость.

По форме организации содержания и процесса деятельности: комплексная.

Уровень освоения: 4 года;

Объем курса: 408 часов;

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 11– 17 лет;

Режим занятий: I, II, III, IV классы по 3 академических часа;

Периодичность занятий: I, II, III, IV классы: 1 раз в неделю;

 Продолжительность урока – 45 минут – 1 академический час.

 Занятия проводятся под руководством преподавателя по плану коллективного обучения и индивидуального подхода. Кроме классно – урочной системы организации учебного процесса, предполагается домашняя учебная работа учащегося в объеме от 15 - 20 минут ежедневно на протяжении всего курса обучения (аналогичные классным постановкам).

 В организации домашних занятий на начальном этапе используется помощь родителей.

Пленэрная практика.

Учебная практика «пленэр» - часть процесса обучения. Она проводится в конце учебного года и является продолжением классных учебных занятий.

Главная цель практики – закрепление и расширение учебно-профессиональных знаний по предмету «Композиция». Выработка умений сознательно применять их в самостоятельной работе.

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоциональной и информационно насыщенной.

Образовательный процесс включает в себя три наиболее распространённые классификации **методов обучения:**

1. Классификация методов обучения по дидактической цели:

- приобретение знаний;

* формирование умений и навыков;
* применение знаний;
* закрепление и проверка знаний, умений и навыков (метод контроля).
1. Классификация методов обучения по источнику знаний:

- словесные;

* наглядные;
* практические.

3. Классификация методов обучения по характеру познавательной деятельности учащихся:

* репродуктивный (воспроизводящий);
* иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала);
* проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути их решения);
* эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы её решения).

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

 В проведении занятий используются формы индивидуально - групповой работы и коллективного творчества.

 Образовательный процесс также предусматривает следующие **педагогические технологии:**

* **Традиционная (репродуктивная) технология обучения.**

Цель: передача знаний, умений и навыков.

Сущность: изучение нового - закрепление - контроль- оценка.

Механизм: объяснение в сочетании с наглядностью, воспроизведение изученного материала.

* **Технология развивающего обучения.**

Цель: развитие личности и её способностей.

Сущность: ориентация учебного процесса на потенциальные возможности учащегося и их реализацию.

Механизм: вовлечение обучающихся в различные виды деятельности.

- **Технология проблемного обучения.**

Цель: развитие познавательной активности, творческой самостоятельности обучающихся.

Сущность: последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися познавательных задач, решая которые, обучающиеся активно осваивают знание и опыт познавательной и творческой деятельности.

Механизм: поисковые методы (постановка и решение творческих задач).

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

 Для оценки результативности учебных занятий применяются **входной,** **текущий и итоговый** виды контроля.

 Входной контроль проходит в начале учебного года и перед началом работы и предназначен для закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам;

 Формы оценки - устный опрос, собеседование с учащимися, практическая работа.

 Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала. Происходит это после прохождения каждой темы в ходе учебного занятия, на котором закрепляются знания по данной теме. Он позволяет обучающимся усвоить последовательность ведения работы;

 Формы оценки – устный опрос творческих и эстетических знаний, умений, творческие задания, диагностическое анкетирование, собеседование. В практической деятельности результативность оценивается качеством выполнения работ, анализируются положительные и отрицательные стороны работы, корректируются недостатки. Они активизируют, стимулируют работу учащихся, позволяют более полно проявлять полученные знания, умения, навыки.

 Итоговый контроль осуществляется после завершения четвертей, полугодия, экзаменационные – после завершения всей учебной программы. Отчёт о работе проходит в форме просмотра, конкурсов, выставок и экзаменационной работы.

 Формы оценки - собеседование, защита выпускной работы, участие в конкурсах, выставках, фестивалях.

 Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 Кконцукурса обучения учащиеся

должны знать:

* общие сведения о композиции;
* основные законы, правила, приёмы композиции;
* принципы художественной композиции;
* о видах композиции

уметь:

* работать в разных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
* пользоваться различными материалами, инструментами и приспособлениями для изготовления работ по композиции;
* грамотно владеть материалами и техникой рисунка, уметь анализировать свой рисунок в процессе работы, сравнивая его с другими работами;
* решать средствами композиции смысловые, образные, выразительные задачи;
* иметь навыки последовательной работы над композицией от выбора темы через сбор необходимого подготовительного материала к заданной композиционной форме - эскизу (с учетом воплощения в конкретной технике, материале);
* уметь создавать из отдельных компонентов пластически цельную композицию;
* изучать художественные приемы и методы творчества известных мастеров.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

I класс

№	Наименование темы	общеекол-вочасов	В том числе
теория	практика
	Организационное занятие	3	3	-
	Вводная беседа о композиции – упражнения.	3	1	2
	Тема «Летние впечатления».	18	3	15
	Плакат	24	3	21
	«Мифы и легенды Древнего мира»	30	4	26
	Тема с животными. «Сказки и фантазии» (русские народные сказки и сказки народов Севера).	24	3	21
	Итого:	**102**	**17**	**85**

1. Организационное занятие.

2. Вводная беседа о композиции. Упражнения по организации листа.

Материал: формат ¼, карандаш.

3. Тема «Летние впечатления». Создание настроения. Развитие наблюдательности, образного мышления. Материал: формат 1/3, акварель, гуашь.

4.Плакат. История плаката. Виды плаката. Особенности плаката.

Материал: формат 1/3, материал по выбору.

5. «Мифы и легенды Древнего мира». Композиционные поиски на тему «Египет», «Греция». Разработка эскизов. Развитие фантазии, образного мышления.

Материал: формат 1/3, материал по выбору.

6.Тема с животными. «Сказки и фантазии» (русские народные сказки и сказки народов Севера). Развитие фантазии, наблюдательности, образного мышления.

Материал: формат 1/3, смешанная техника.

II класс

№	Наименование темы	общеекол-вочасов	В том числе
теория	практика
2	Вводная беседа. Тема «Лето» (летний натюрморт с пейзажем).	24	1	23
3	Тема «Времена года», формальная композиция, 2-3 варианта.	21	1	20
4	Тема «Как живут деревья» - экология.	30	1	29
5	Тема «Человек-профессия».	27	1	26
	Итого:	**102**	**4**	**98**

######

1. Тема «Лето» (летний натюрморт с пейзажем). О задачах жанра пейзажа и натюрморта. Умелое применение летних зарисовок и этюдов в работе. Выделение центра композиции.

Материал: формат 1/3, гуашь, акварель.

2. Тема «Времена года», формальная композиция. О задачах формальной композиции, стилизации, интерпретации. Роль цвета и музыки.

Материал: формат ¼, гуашь, акварель.

3. Тема «Как живут деревья» - экология. Предварительные зарисовки. Поиски композиционного решения, знакомство и освоение техники «тушь-перо». Смешенная техника.

Материал: формат 1/4, «тушь-перо», цветной карандаш.

4. Тема «Человек-профессия». Развитие образного мышления использование натурных зарисовок. Эмоциональное цветовое решение.

 Материал: формат ½, гуашь, акварель

III класс

№	Наименование темы	общеекол-вочасов	В том числе
теория	практика
1	Вводная беседа – упражнения.	3	1	2
2	«Летние впечатления», многофигурная композиция с сюжетной темой (рынок, пленэр, поход и т.п.).	18	0,5	17,5
3	Тематический (декоративный) натюрморт (техника «батик»)	24	0,5	23,5
4	Тема «Югория».	30	0,5	29,5
5	«Город», «Ритмы города»; «Старое и новое», «Прошлое – настоящее - будущее»; «Город и люди» - «Люди и город» - решение 1-го и 2-го планов; «Дома, окна, крыши»; «Окно» - как разграничитель двух миров (техника «батик», на выбор учащегося)	27	0,5	26,5
	Итого:	102	3	99

* 1. Вводная беседа. Беседа о законах композиции. Упражнения по композиционной организации листа: ритм, статика, динамика, выделение главного. Использование летних зарисовок и этюдов.

Материал: формат ½, материал по выбору учащегося.

* 1. «Летние впечатления», многофигурная композиция с сюжетной темой (рынок, пленэр, поход и т.п.). Поиски характерного, передача свето -воздушной среды, масштабность, цветовая гамма.

 Материал: формат ½, материал на выбор учащегося.

* 1. Тематический (декоративный) натюрморт (техника «батик»). Использование элементов стилизации как средства для создания сюжетной композиции. Предварительные зарисовки с натуры, цветовое решение.

 Материал: формат свободный, подрамник, краски для батика.

* 1. Тема «Югория». Сбор материала – посещение краеведческого музея. Эмоционально образное решение национальной тематики.

 Материал: формат ½, гуашь, акварель.

* 1. «Город» («Утро», «День», «Вечер»); «Ритмы города»; «Старое и новое», «Прошлое-настоящее-будущее»; «Город и люди» - «Люди и город» - решение 1-го и 2-го планов; «Дома, окна, крыши»; «Окно» - как разграничитесь двух миров.

 Материал: формат и материал по выбору учащегося.

IV класс

№	Наименование темы	общеекол-вочасов	В том числе
теория	практика
1	Вводная беседа о законах композиции.	1	1	-
2	«Портрет», «Автопортрет», «Многофигурная компо­зиция» на фоне летнего пейзажа (предлагаемые темы и материал на выбор учащихся).	23	0,5	22,5
3	Свободная тема (графическое решение, техника «батик»).	24	0,5	23,5
4	Экзаменационная работа-тема на выбор учащегося.	54	1	53,5
	Итого:	102	3	99

1. Вводная беседа. О законах композиции.
2. «Портрет», «Автопортрет», «Многофигурная компо­зиция» на фоне летнего пейзажа (предлагаемые темы на выбор учащихся). Последовательность работы над композицией, зарисовки с натуры. Умение видеть характерное главное, соблюдение последовательности в работе.

Материал: формат ½, материал по выбору учащегося.

1. Свободная тема на закрепление умений, навыков пройденного материала (графическое решение, техника «батик»).

Материал: формат ½ ,«тушь-перо», смешанная техника, подрамник, краски для батика.

1. Экзаменационная работа как практическая форма вы­явления знаний, склонностей и способностей учащегося. Сбор материала, натурные зарисовки, этюды, наброски. Материал: формат ½, материал по выбору учащегося.

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

* Мольберты.
* Столы.
* Планшеты.
* Подрамники.
* Стулья.
* Софиты.
* Натурный фонд, содержащий предметы, необходимые в работе.
* Таблицы и наглядные пособия.
* Таблицы по цветоведению;
* Репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
* Работы учащихся из методического фонда школы;
* Аудио-Cd проигрыватель для музыкального сопровождения.

Литература для преподавателя:

1. Бухвалов В. А. Развитие учащихся в процессе творчества и сотрудничества. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – С.144.
2. Гильман Р. А. Художественная роспись тканей. — «Владос», 2004
3. Давыдов C. Батик: техника, приемы, изделия. — «АСТ-Пресс», 2005
4. Дворкина И. А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. — М.: «Радуга», 2002
5. Искусство батика. — М., ООО Изд-во АСТ. 2001
6. Озерова О.Е. Развитие творческого мышления и воображения. – Ростовн/Д.: Феникс Ростовн/Д.: Феникс, 2005, - С.192.
7. Перелёшина И. А. Батик. От основ к импровизации. — СПб, «Паритет», 2007
8. Савенков А. И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – С.220.
9. Синеглазова М. О. Батик. — «МСП», 2004 .
10. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
11. Школа изобразительного искусства: Сборник. В 10-ти вып.-М., 1960-1988

Литература для учащихся:

1. Ватагин В. Изображение животных. - М.т 1957.
2. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЭН, 2000.
3. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
4. Синеглазова М. О. Распишем ткань сами. — «Профиздат», М., 2001
5. Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2003.
6. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2006.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Составители типовой программы для ДХШ: Афанасьева Е.А., Анискин Е.Д., Гераскевич В.А., Зайцева Е.Н., Исраилян Т.И., Иванов Б.А., Корякин Г.Б., Казарина Л.А., Ларионов В.Н., Лапин Е.В, Потанина В.А., Румянцева Л.В., Румянцев В.А., Улупов М.И., Щерба В.И. (1990)
2. Банников В.Н. Декоративно прикладное искусство в системе дополнительного образования. Ханты - Мансийск: ИЦ ИПКиРРО,2004
3. Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся.-М.: Просвещение,1983
4. Красило А.И. Психология обучения художественному творчеству. – М.,1998
5. Ростовцев Н. Н., Терентьев А. Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием: Учебное пособие для студентов худож.- граф. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение,1987. – С.176.
6. Шацкий С.Т. Психология творчества.- М.: Просвещение, 1976.