

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ «ДИЗАЙН»**

ПРОГРАММА

**по учебному предмету
ФОРМАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
Срок обучения 1 год**

Липецк 2024

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;*
- *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цель и задачи учебного предмета;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- *Учебно-тематический план;*
- *Годовые требования. Содержание разделов и тем;*

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ •

Список методической литературы.

- *Список учебной литературы. □ Средства обучения.*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Учебный предмет «Формальная 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 учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Основные задачи курса «Формальная 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 педагог демонстрирует ученикам различные подходы к решению композиции в разных видах искусств, даёт понятие о единстве формы и содержания, в котором первичным является идея, а композиция – средством её выражения

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Формальная композиция» составляет 1 год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 1 год срок реализации учебного предмета «Компьютерная графика» составляет 1 год. Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Формальная композиция» со сроком обучения 1 год составляет 36 занятий по 3 часа. Общий объем максимальной учебной нагрузки учебного предмета «Компьютерная графика» со сроком обучения 1 год составляет 108 часов, в том числе 108 часов аудиторные занятия.

Сведения о затратах учебного времени учебный предмет

«Формальная композиция» со сроком обучения 1 год

(программа «Компьютерная графика» со сроком обучения 1 год- 36 занятий)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Общий объем времени в часах		Всего занятий	Всего часов
	аудиторные занятия	домашние задания		
Формальная композиция	3	2	36	108

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Формальная композиция» проводятся в форме аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету осуществляется в форме групповых занятий. Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Формальная композиция» дополнительная общеразвивающая программа составляет:

- аудиторные занятия:

1 год – по 3 часа в неделю;

Цель и задачи учебного предмета

Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

1. Дать ребёнку ориентиры в профессиональной сфере, познакомить с профессией дизайнера.

2. Способствовать самовыражению и развитию личности посредством работы над композиционными заданиями.

3. Создать условия для художественного образования и эстетического воспитания.

4. Дать представление о различных графических и живописных техниках.

Обоснование структуры программы Программа

содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок; • методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

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).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. Мастерская оснащена мольбертами, столами, стульями и т.д.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

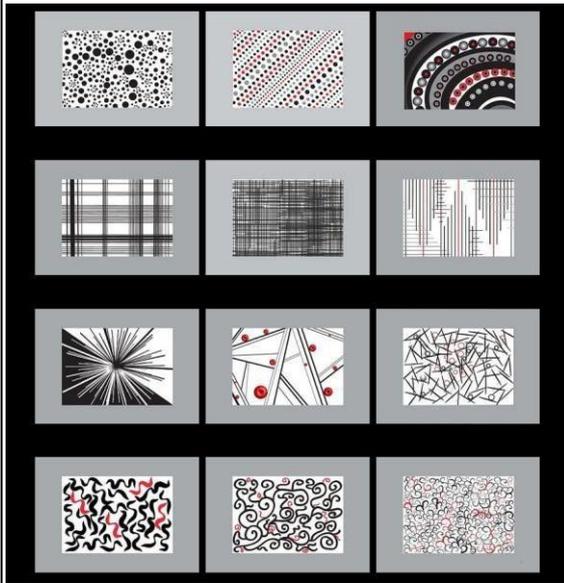
Программа учебного предмета «Формальная композиция» составлена с учётом сложившихся традиций реалистической школы обучения, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Формальная композиция» построено с учётом возрастных особенностей детей и с учётом особенностей их объемно-пространственного мышления. Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать трёхмерную форму на двухмерной плоскости. Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. Постепенно обучающиеся приобретают навыки последовательной работы над композицией по принципу: от общего к частному и от частного к обогащённому общему. На завершающем этапе обучения значительно расширяются и усложняются композиционные, пространственные и тональные задачи в рисовании.

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:

- основы формальной композиции;
- цвет в формальной композиции;
- стилизация в формальной композиции;
- декоративная композиция;
- создание художественного образа в композиции;
- графика;
- итоговая работа.

Учебно-тематическое планирование ФОРМАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени (в часах)	
			Аудиторные занятия	Самостоятельные занятия
<i>1 четверть – 9 уч. недель</i>				
1.1	Вводная беседа о композиции. Организация работы. Изобразительные средства композиции – точка, линия, пятно и их взаимодействие.	урок	3	2

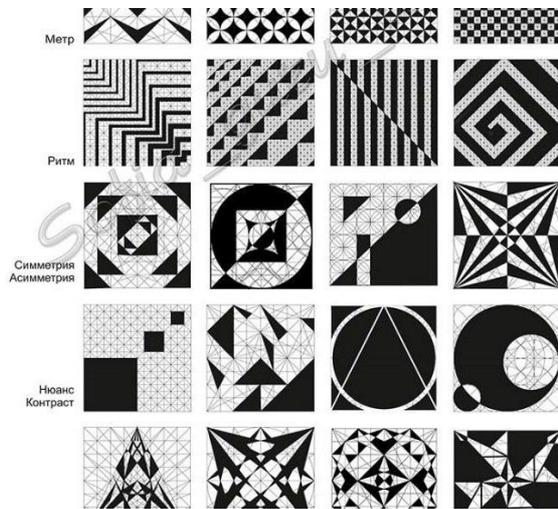

1.2 Основные понятия композиции – доминанта, ритм, симметрия. Основные принципы группировки элементов на примере взаимодействия круга, треугольника и квадрата.

урок

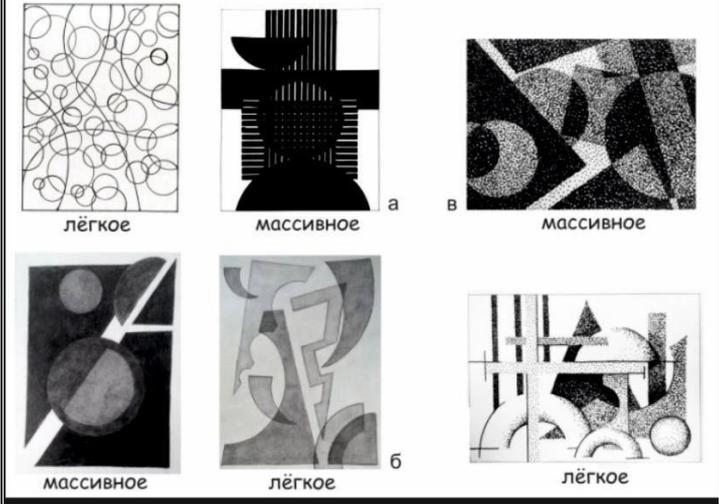
3

2

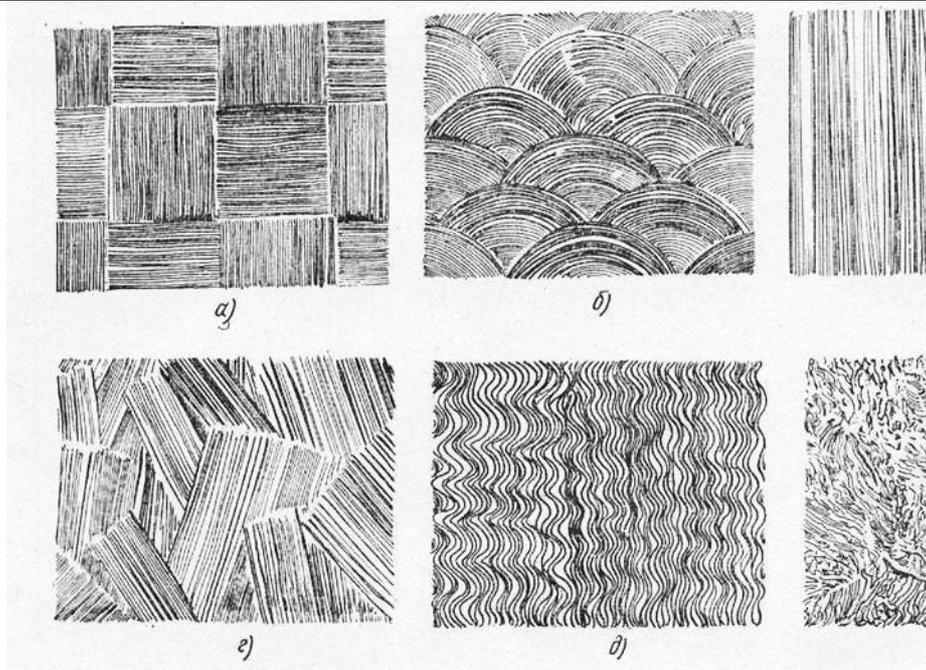

1.3-1.4	Задание на выявление композиционного центра.	урок	6	4
---------	--	------	---	---

	<p>Композиционный центр – главный ведущий элемент композиции, организующий все ее части.</p> 			
--	---	--	--	--

1.5-1.6	<p>Клаузуры на ассоциативный ряд с использованием графических материалов: мягко, твердо, звонко и т.д.</p> 	урок	6	4
---------	--	------	---	---

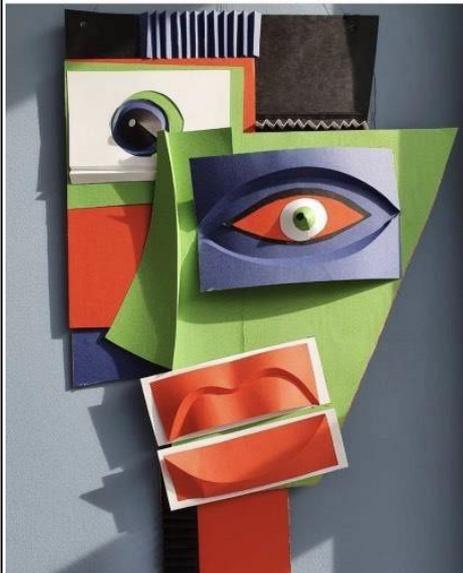
1.7 - 1.9	<p>Цвет в композиции. Знакомство с цветовым кругом и цветовыми гармониями и контрастами.</p> 	уро к	9	6
	ИТОГО	9	2 7	1 8
<i>2 четверть – 8 уч. недель</i>				
2.1 - 2.2	Фактуры. Коллажирование	уро к	6	4

Автопортрет. Бумажная пластика.

уро
к 6 4

2.3.
-2.4

2.5-2.7 Стилизация животных или растений.

урок

9

6

ИТОГО

8

24

16

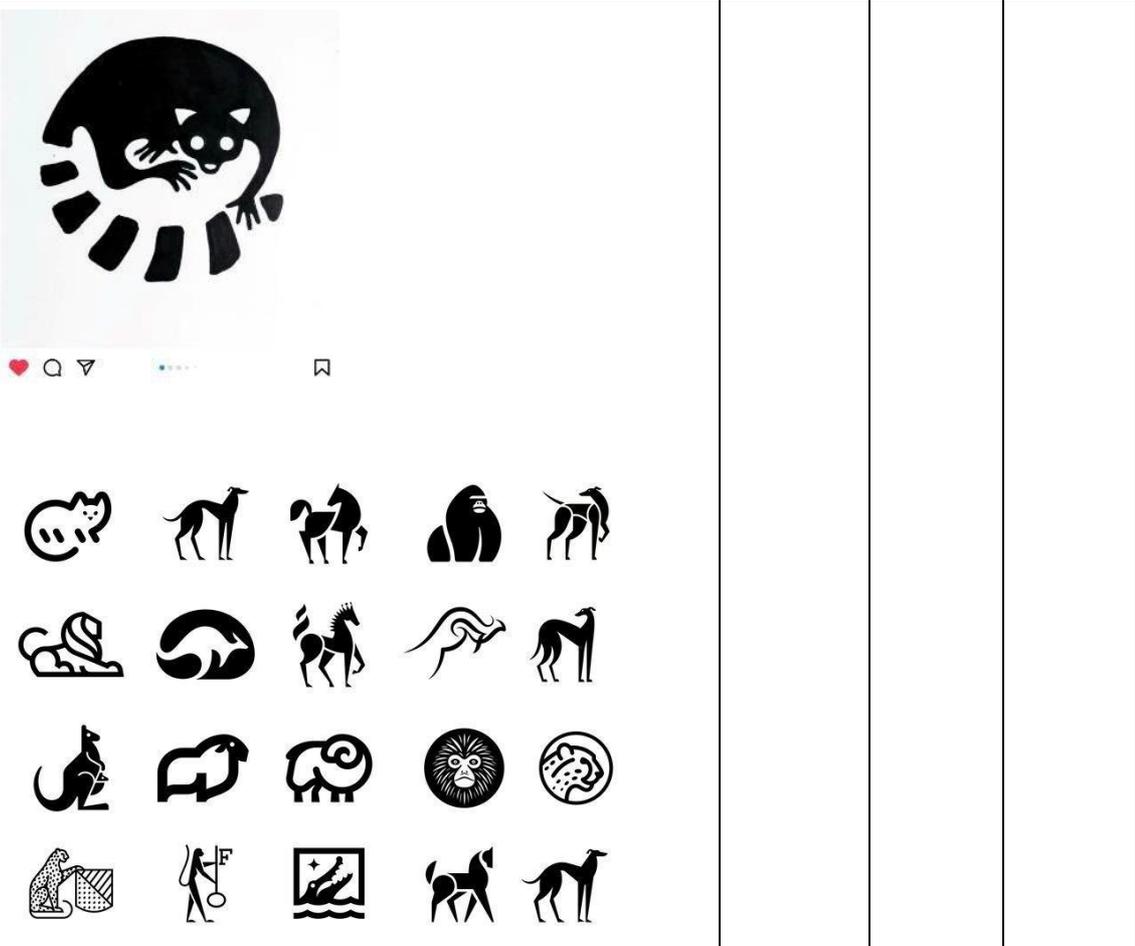
3 четверть – 10 уч. недель

3.1-3.3 Разработка Логотипа на основе стилизации животного или растения.

урок

9

6

3.4-3.5 Стилизация натюрморта из бытовых предметов.

урок

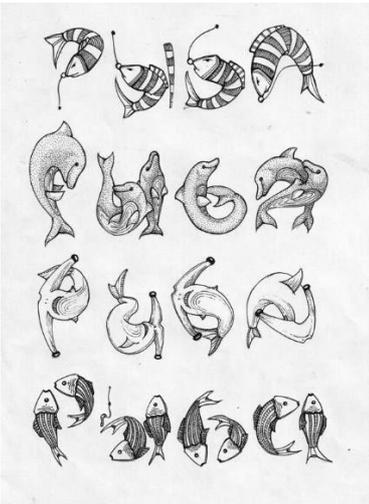
6

4

3.6 3.10	Создание графической композиции на тему: прошлое, будущее, настоящее. Формат А-3	урок	15	10

				
--	---	--	--	--

	ИТОГО	10	30	20
<i>4 четверть – 9 уч. недели</i>				
4.1-4.4.	<p>Буквы. Стилизация букв и слов.</p> 	урок	9	6
				

4.5.-4.9	Итоговая работа. Создание собственного стилизованного алфавита. Формат 50X70 см 	урок	6	4
	ИТОГО	9		8
	Итого – уч. недель	36	108	108

Содержание занятий

1.1 Тема. Вводная беседа о композиции. Организация работы. Изобразительные средства композиции – точка, линия, пятно и их взаимодействие.

Познакомить с предметом «Формальная композиция», его основными выразительными средствами. Выполнить упражнение на их взаимодействие. Формат А3.

1.2 Тема. Основные понятия композиции – доминанта, ритм, симметрия. Основные принципы группировки элементов на примере взаимодействия круга, треугольника и квадрата.

Познакомить с основными композиционными законами. Выполнить работу на выявление симметрии или асимметрии на формате А3 с использованием графических материалов. Задачи:

- Познакомиться с понятием симметрии асимметрии и другими, композиционными законами.
- Умение вести работу от эскизов до готового варианта.
- Знакомство с графическими материалами.

1.3-1.4 Тема. Задание на выявление композиционного центра.

Формальная композиция выполняется из геометрических фигур с учетом основных требований композиции – равновесие, единство и соподчинение, наличие композиционного центра. Отработать каждый из 6 вариантов размещения композиционного центра на плоскости. Композиции выполняются на формате 13x13 см.

Задачи:

- Познакомиться с понятием композиционного центра.
- Научиться выделять композиционный центр размером, формой контрастом.
- Умение вести работу от эскизов до готового варианта.

1.5-1.6 Тема. Клаузуры на ассоциативный ряд с использованием графических материалов: мягко, твердо, звонко и т.д

Формальная композиция выполняется на ассоциативный ряд с использованием, изученных ранее принципов композиции». Отработать каждый из 6 вариантов клаузур. Композиции выполняются на формате 13x13 см. Задачи:

- Познакомиться с понятием клаузуру и ее применением в формальной композиции.
- Развить ассоциативное мышление.
- Умение вести работу от эскизов до готового варианта.

1.7-1.8 Тема. Цвет в композиции. Знакомство с цветовым кругом и цветовыми гармониями и контрастами

Знакомство с цветовым кругом Й.Иттена, с цветовыми контрастами и нюансами. Выполнить композиции на формате 13x13 см с помощью гуаши.

Задачи:

- Познакомиться с понятием колористика и ее применением в формальной композиции.
- Умение вести работу от эскизов до готового варианта.

2.1-2.2 Тема. Фактуры. Коллажирование

Выполнить графический рисунок различных фактур 6 шт. 13x13 см.

Выполнить коллажирование с применением фактур.

Задачи:

- Расширение графических навыков в технике графического рисунка.
- Развитие образного мышления
- Умение вести работу от эскизов до готового варианта.

2.3-2.4 Тема. Автопортрет. Бумагопластика

Познакомиться с принципами бумагопластики, с ее конструктивными приемами. Выполнить автопортрет при помощи бумагопластики. Задачи:

- Расширение графических навыков.
- Развитие образного мышления
- Освоение навыков объёмной композиции
- Освоение навыков моделирования
- Умение вести работу от эскизов до готового варианта.

2.5-2.7 Тема. *Стилизация животного или растения.*

Выполнить графическую зарисовку растения или животного. Выполнить трансформацию формы и силуэтный рисунок с применением сравнительных характеристик.

Задачи:

- Знакомство с приемами стилизации, упрощение реального предмета.
- Расширение графических навыков в технике графического рисунка.
- Развитие образного мышления
- Умение вести работу от эскизов до готового варианта.

3.1-3.3 Тема. *Разработка Логотипа на основе стилизации животного или растения.*

Выполнить графическую зарисовку растения или животного. Выполнить трансформацию формы и силуэтный рисунок с применением сравнительных характеристик. Познакомиться с примерами различных логотипов с животными. Провести анализ. Задачи:

- Знакомство с приемами стилизации, упрощение реального предмета.
- Расширение графических навыков в технике графического рисунка.
- Развитие образного мышления
- Умение вести работу от эскизов до готового варианта.

3.4-3.5 Тема. *Стилизация натюрморта из бытовых предметов.*

Выполнить графическую зарисовку натюрморта. Выполнить трансформацию формы и силуэтный рисунок с применением сравнительных характеристик. Выполнить работу на формате А3 с использованием цвета и фактуры. Задачи:

- Знакомство с приемами стилизации, трансформации упрощения реального предмета.
- Расширение графических навыков в технике графического рисунка.

- Развитие образного мышления
- Организовать пространство выполняемой работы.
- Умение вести работу от эскизов до готового варианта.

3.4-3.5 Тема. Создание графической композиции формат А3 на тему: *прошлое, будущее, настоящее.*

Выполнить 3 графических работы с использованием различных графических материалов и законов композиции на заданную тему. Формат А3.
Задачи:

- Расширение графических навыков в технике графического рисунка.
- Развитие образного и ассоциативного мышления
- Организовать пространство выполняемой работы.
- Умение вести работу от эскизов до готового варианта.

4.1-4.4 Тема. Стилизация букв и слов.

Выполнить 3 варианта стилизации заглавной буквы своего имени с использованием различных графических материалов на определенную характеристику. Выполнить стилизацию слова. Задачи:

- Расширение графических навыков в технике графического рисунка.
- Развитие образного и ассоциативного мышления.
- Выявление стилеобразующих характеристик.
- Организовать пространство выполняемой работы.
- Умение вести работу от эскизов до готового варианта.
- Удобочитаемость

4.5-4.9 Тема. Итоговая работа. Создание собственного стилизованного алфавита. Формат 50 на 70 см

Выполнить собственный стилизованный алфавит на формате 50 на 70 с использованием различных графических материалов. Задачи:

- Расширение графических навыков в технике графического рисунка.
- Развитие образного и ассоциативного мышления
- Организовать пространство выполняемой работы.
- Умение вести работу от эскизов до готового варианта.
- Выявление стилеобразующего элемента и темы.
- Сохранить удобочитаемость.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа по учебному предмету «Формальная композиция»:

1. Знание основных понятий и терминологии в области изобразительного искусства.
2. Знание основных видов формальной композиции.
3. Знание основных законов формальной композиции.
4. Навыки и умения в работе над практическими заданиями, осмысление графического языка, его особенностей и условности.
5. Умение самостоятельно выполнять задания.

По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны: знать:

- основные законы построения композиции;
- особенности построения декоративной композиции;
- основные виды графики и их специфику;
- основные принципы стилизации и формообразования;
- техники графики; уметь:
- вести последовательную работу - от эскизов и упражнений до законченного варианта;
- выполнять подготовительные эскизы карандашом, тушью, маркером;
- грамотно построить композицию;
- мыслить образами, уметь абстрагироваться;
- изображать различные фактуры предметного мира;
- выполнять стилизацию растений, животных;
- выполнять орнамент силуэтом, линией, пятном, использовать фактуры.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание:

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании каждого полугодия учебного года. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль). Критерии оценки

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

- 5 (отлично) - ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, грамотно применил различные техники батика и материалы.
- 4 (хорошо) – ставится при некоторой неряшливости в исполнении , недочетов в композиции и в цветовом решении, неточностях технологического исполнения задания.
- 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность учащегося практически отсутствует, учащийся неряшлив и безынициативен.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Основные дидактические приемы выполняются задания на статику, динамику, уравновешенность композиции, учащиеся знакомятся с принципами стилизации растений, учатся выполнять подготовительные эскизы карандашом, тушью, маркером, гелиевой ручкой. Краткосрочные упражнения, начинаясь с более простых, постепенно усложняются. Знания понятий «ритм», «симметрия», «линия», «пятно», «декоративность» и «стилизация» опираются на их практическое освоение. На протяжении всего обучения учащиеся изображают различные фактуры предметного мира. Чем более внимательно они всматриваются в окружающий мир, тем более выразительными, эмоционально наполненными становятся их работы. Декоративные композиции «стилизованный натюрморт», выводит обучающихся на решение образных задач.

Общие методические рекомендации

Предложенная схема конкретных задач строится на логической связи одного задания с другим, с постепенным усложнением понятий и требований. Основное учебное время отводится на выполнение практических упражнений. Все сведения преподаватель преподносит обучающимся в доступной форме, наглядно иллюстрируя их. Процесс обучения наиболее плодотворен при чередовании теоретических и практических заданий, а также индивидуальной работе с каждым учеником. Итогом освоения каждой темы становится выполненное в материале учебное задание, в котором отрабатываются навыки и умения в изучаемой технике.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.

1. Р. Арнхейм. Искусство и визуальное восприятие. М.: Прогресс, 1974. - 390с.
2. О.Л. Голубева. Основы композиции. М.: Изобразительное искусство, 2001. – 280с.
3. Р.В. Паранюшкин. Композиция. Ростов-на-Дону: Серия «Школа изобразительного искусства». 2002. -123с. Феникс.
4. Сборник статей. Проблемы композиции. М.: Изобразительное искусство, 2000. – 290с.

5. О.В.Чернышев. Формальная композиция. (Творческий практикум по основам дизайна). Минск: Харвест, 1999. – 355с. 6. Е.В. Шорохов. Композиция. М.: Просвещение, 1986. -112с.

Средства обучения В

качестве учебных пособий используются:

- Специальные журналы и книги
- Работы и упражнения предыдущих лет
- Методические разработки и пособия, выполненные педагогом.
- Интернет-ресурсы.
- Видеоматериалы по теме.

Для выполнения практических заданий предусмотрено применение доступных для обучающихся материалов (гуашь, тушь, перо, бумага белая и тонированная, картон, гелиевые ручки, маркеры, гуашь и т.д.)