

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей №159» города Новосибирска

Рабочая программа рассмотрена на
заседании МО учителей ИЗО, музыки,
технологии, ФК
протокол № 1 от 30.08.2022г.
Руководитель И.Ю. Биллингер

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности

Студия изобразительного искусства и дизайна

«Основы композиции»

Уровень основного общего образования

(5-9 класс)

Срок освоения 3 года

Составил:

Учитель ИЗО и Черчения
Гусарова О.Д.

Новосибирск, 2022г.

Пояснительная записка

Характеристика учебного курса внеурочной деятельности, его место и роль

в образовательном процессе

Программой курса «Композиция» по декоративно-прикладному искусству и народным промыслам предусматривает приобретение учащимися специальных знаний и практических навыков в художественном оформлении изделий с учетом их технологий.

Композиция способствует развитию мышления, творческого воображения, художественных способностей учащихся и их эстетическому воспитанию.

Учебный курс внеурочной деятельности « Основы Композиции» входит в цикл специальных предметов. Он взаимодействует с курсами: «Рисунок», «Живопись», «Скульптура», «История искусств», «Графика», «Дизайн». Данный курс предусматривает изучение основ изобразительного искусства, направленный на развитие зрительной памяти, художественного мышления, творческого воображения, изобразительного творчества. Изучение методов формообразования и композиции. Изучение основ проектной графики, которые позволяют визуально передать творческий замысел художника, основ композиции, её закономерностей, а также свойств и качеств, соблюдение которых в значительной мере гарантирует высокий конечный результат, что позволяет перейти от общих классических понятий, изучаемых в разделе «Основы композиции» к практическому применению их в творческой композиции.

Композиция – особая часть творчества, со своими профессиональными приёмами и методами работы. Эта часть знаний связана с методикой художественного проектирования и, естественно приобретается не только с помощью специальной литературы, но прежде всего в процессе самой работы, то есть в ходе накопления практического опыта.

Главное внимание программы обращается на освоение и использование художественных принципов народного искусства:

декоративность, утилитарность, ансамбливость, выразительность форм, своеобразие цветовых отношений, умелое размещение орнамента, связь материала с техникой исполнения. Важно научить учащихся видеть, выбирать, получать творческий импульс от зрительных образов, замечать декоративные качества натуры – пластику формы, силуэты, линии, ритмы, гармонию цветовых сочетаний. Художник – мастер в процессе создания композиции всегда обращается к жизненным впечатлениям.

Курс состоит из ряда тем, в которых предусматривается как решение теоретических вопросов композиции изделий, так и практические занятия по выполнению учащимися эскизно-проектных работ на заданную тему. Теоретический курс включает в себя вводные беседы по каждой теме, объяснение целей и задач.

Практические занятия предусматривают самостоятельную работу учащихся по разработке эскизов и проектов, по сбору и переработке натурального материала, чистовому исполнению проекта.

Срок реализации учебного предмета

Учебный курс внеурочной деятельности «Основы композиции» реализуется 3 года.

Основная цель данной программы: развить творческие способности учащихся, ассоциативное мышление, целостность восприятия. Развить художественный вкус. Владеть композиционными приёмами.

Основной задачей дисциплины «Композиция» является раскрытие сущности художественного проектирования. Для создания подлинно совершенных изделий и сувениров необходим синтез художественного таланта и интуиция с глубоким знанием теории композиции и методики художественного проектирования, хорошим знанием технологии производства и декоративных материалов, используемых в производстве.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Основы композиции» проводятся в форме групповых занятий. Продолжительность 1 урока - 45 минут.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного курса внеурочной деятельности

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам школьной библиотеки.

На уроках «Основы композиции» по данной программе обязательно использование видеоматериалов и слайд – комплектов с наглядными учебными пособиями; демонстрация печатных материалов (фотографии скульптур, репродукция картин, таблицы, схемы). Для реализации данной программы, необходимы следующие методические комплексы:

Подборка наглядного материала: изделия народных мастеров, лучшие работы учащихся, методические пособия, фотографии и репродукции изделий.

Подборка технологических карт, схем:

1. Разработка рефератов.
2. Разработка творческих проектов.
3. Видеопроектор, экран, интерактивная доска, магнитофон с USB выходом

Инструментарий и материалы, необходимые для работы по данной программе:

Для обеспечения работы учащихся в классе необходимо оборудование:

- помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям: сухое, светлое, с естественным доступом воздуха, хорошо налаженной вентиляцией.
- для работы в вечернее время помещение оборудуется электрическим светом со специальными лампами для модели;
- расходные материалы: мука, соль, опилки, глина, краски (гуашь), карандаши, линейки, ластики, калька, рамки, ткань или бархатная бумага для фона панно, проволока, лак ПФ-283 или нитролаки НЦ, скалка, валик, ситечко, стеки, клей ПВА, клей «Момент», кожа, ткань, бисер, салфетки для «декупажа» и т.д.
- демонстрационный материал: альбом выставочных работ, готовые образцы изделий, репродукции картин, образцы рисунков.

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Основы Композиции»

Форма организации: Студия.

Виды деятельности: Художественное творчество.

Направление: Развитие личности и самореализация обучающихся

Возрастная категория: 5-9 класс

Первый год обучения:

Раздел «Основные законы композиции» 4 часа

Материалы и инструменты. Основные законы Изобразительные средства композиции Упражнение со схемами

Раздел «Статика и динамика» 4 часа

Статика Динамика

Раздел «Ритм и метр» 4 часа Ритм Метр

Раздел «Композиционный центр. Доминанта» 8 часов

Композиционный центр. Изучение схем Доминанта. Виды Доминанта по размеру Доминанта по цвету Доминанта по расположению Доминанта по форме Выполнение упражнения на доминанту

Раздел «Однофигурная и многофигурная композиции» 10 часов

Изучение схем Компоновка Однофигурная композиция Многофигурная композиция

Раздел «Теория гармоничных цветовых сочетаний» 4 часов

Гармоничные цветовые сочетания Схема гармоничных сочетаний

Второй год обучения:

Раздел «Симметрия и асимметрия» 4 часа

Симметрия Асимметрия

Раздел «Монокомпозиция» 6 часов

Монокомпозиция Эмблема Текстильный узор Монокомпозиция на тему «Музыка»

Раздел «Трансформация и стилизация» 6 часов

Трансформация Трансформация насекомого Трансформация Цветка Стилизация Стилизация птицы Стилизация простого натюрморта

Раздел «Декоративная композиция натюрморта» 6 часа

Декоративный натюрморт Компоновка Построение Упрощение Выполнение декоративной стилизации Решение в цвете

Раздел «Композиционная организация портрета» 12 часов

Изучение схем Пропорции Компоновка и положения головы в пространстве Форма головы, лица Рисуем глаза Рисуем нос Рисуем губы «Идеальный» портрет по правильным пропорциям Портретные зарисовки Портрет с натуры

Третий год обучения:

Раздел «Однофигурная композиция со стаффажем» 3 часов

Основные схемы компоновки. Выполнение эскиза Работа над картиной Решение в графике

Раздел «Шрифтовая композиция» 5 часов

Изучение шрифтов. Виды компоновки Шрифт ассоциация Работа в графике Работа в цвете Эскиз заглавной буквы

Раздел «Архитектурные фантазии» 6 часов Скетчинг. Быстрые зарисовки Выполнение эскиза с натуры Архитектура будущего/магия Создание эскиза Работа над картиной Решение в цвете

Раздел «Стилизация изображений животных» 4 часа

Стилизация Виды стилизации льва Выполнение стилизации выбранного животного Работа в цвете

Раздел «Пейзаж, как жанр станковой композиции» 6 часов

Пейзаж Знакомство с великими пейзажистами Выполнение эскиза пейзажа Работа в графике Работа в цвете

Раздел «Интерьерная живопись» 12 часов

Интерьерная живопись. Виды и материалы Создание эскиза. Диptyх/триптих Создание эскиза. Диptyх/триптих Выполнение работы. Карандашный рисунок Выполнение работы Выполнение работы Работа в цвете

**Планируемые результаты освоения учебного курса
внеурочной деятельности**

Годовые требования

В течение всего периода обучения учащиеся выполняют практические задания на определённые темы. Практические занятия предусматривают самостоятельную работу учащихся по разработке эскизов и проектов, по сбору и переработке натурального материала, конструктивному построению художественных изделий и чистовому исполнению проекта. Развитию творческого мышления способствует чередование длительных и краткосрочных заданий, применение различных техник и материалов.

Видами самостоятельных работ по композиции могут быть:

- а) работа над эскизами композиции;
- б) наблюдение окружающей жизни в связи с темой практического задания;
- в) выполнение набросков, зарисовок к теме задания;
- г) упражнение на развитие композиционного мышления (колористическое чувство цвета, чувство композиционной целостности и т.д.);
- д) освоение нового материала для разработки композиционного задания;

Личностные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «Основы живописи» призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:

- формирование у обучающихся основ российской идентичности;
- ценностные установки и социально значимые качества личности;
- духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение школьников к культуре;
- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности.

Метапредметные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «Основы живописи», формируемые при изучении:

1. Овладение универсальными познавательными действиями

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:

- сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;
- характеризовать форму предмета, конструкции;
- выявлять положение предметной формы в пространстве;
- обобщать форму составной конструкции;
- анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;

- структурировать предметно-пространственные явления;
- сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой;
- абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих;
- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов;
- публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта;
- взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями

Самоорганизация:

- осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности;
- планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-творческих задач;
- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.

Самоконтроль:

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата;
- владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям критериев.

Эмоциональный интеллект:

- развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других;
- уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и собственной художественной деятельности;
- развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других;

- признавать своё и чужое право на ошибку;
- работать индивидуально и в группе;
- продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии.

Результатом освоения программы «Основы живопись» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- цели, задачи, основные законы, выразительные средства композиции;
- особенности принципа формообразования художественных изделий декоративно-прикладного искусства;
- принципы организации пространства;
- последовательность выполнения, особенности разработки и исполнения художественно-графического проекта;
- закономерности, свойства и качество композиции;
- современные методы и приемы проектирования художественных изделий декоративного и прикладного значения.

Учащиеся должны уметь:

- производить предпроектные исследования;
- использовать законы формообразования и средства композиции в процессе проектирования;
- осуществлять целевой отбор и анализ подготовительного материала для изготовления изделий декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, выбор художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей, последовательного ведения работы над композицией;
- применять знания, умения и навыки, полученные при изучении других художественных дисциплин;

- последовательно выполнять работу над композицией.

Форма организации: Студия.

Виды деятельности: Художественное творчество.

Требования к промежуточной аттестации

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет коллективный анализ ученических работ. При этом отмечаются наиболее удачные решения, оригинальные подходы к выполнению задания, разбираются характерные ошибки. Необходимо оценивать у учащихся умение ставить и решать познавательные и практические задачи, умение выполнять самостоятельно практическую работу и её анализировать. Проверка может быть в устной форме (индивидуальный, групповой опрос), в виде зачетных практических работ, промежуточных просмотров после выполнения 2-3 работ, в виде итоговых выставочных работ и выполнения творческих проектов, а также возможно проведение деловой (ролевой) игры. Контроль может осуществляться в следующих формах: собеседование, защита выпускной работы, участие в конкурсах, выставках.

Дополнительным способом определения результативности учебного процесса является участие в конкурсах различного уровня. Формами промежуточной и итоговой аттестации является просмотры и выставки работ учащихся, организуемые в конце каждой четверти и по итогам учебного года.

Оценка: Зачёт.

Тематическое планирование **1 год освоения**

№	Тема учебного занятия, раздела	Количество часов	Форма занятия	ЦОР/ЭОР
Раздел «Основные законы композиции» 4 часа				
1	Вводное занятие	1	Практическая работа	https://www.litmir.me/br/?b=17
2	Материалы и инструменты. Основные законы	1		

3	Изобразительные средства композиции	1	
4	Упражнение со схемами	1	

Раздел «Статика и динамика» 4 часа

1	Статика	1	Практическая работа	https://www.litmir.me/br/?b=17 https://finephoto.com.ua/index.php?category_id=11 http://novichkov/osnovy-kompozitsii-i-dinamika-v-kompozitsii.html
2	Статика	1		
3	Динамика			
4	Динамика			

Раздел «Ритм и метр» 4 часа

1	Ритм	1	Практическая работа	https://www.litmir.me/br/?b=17 https://evan-gcrm.livejournal.com/1553184.html
2	Ритм	1		
3	Метр			
4	Метр			

Раздел «Композиционный центр. Доминанта» 8 часов

1	Композиционный центр. Изучение схем	1	Практическая работа	https://www.litmir.me/br/?b=17 https://pixel.one/educational-articles/115/dominanta-aktsent-i-kompozitsii
2	Доминанта. Виды	1		
3	Доминанта по размеру	1		
4	Доминанта по цвету	1		
5	Доминанта по расположению	1		
6	Доминанта по форме	1		
7	Выполнение упражнения на доминанту	1		
8	Выполнение упражнения на доминанту	1		

Раздел «Однофигурная и многофигурная композиции» 10 часов

1	Изучение схем	1	Практическая работа	https://www.litmir.me/br/?b=17
2	Компоновка	1		
3	Однофигурная композиция	1		
4	Однофигурная композиция	1		

5	Однофигурная композиция	1		
6	Многофигурная композиция	1		
7	Многофигурная композиция	1		
8	Многофигурная композиция	1		
9	Многофигурная композиция	1		
10	Многофигурная композиция	1		

Раздел «Теория гармоничных цветовых сочетаний» 4 часов

1	Гармоничные цветовые сочетания	1	Практическая работа	https://www.litmir.me/br/?b=17
2	Схема гармоничных сочетаний	1		
3	Схема гармоничных сочетаний	1		
4	Итоговая работа. Просмотр.	1		
		34 часа		

2 год освоения

№	Тема учебного занятия, раздела	Количество часов	Форма занятия	ЦОР/ЭОР
Раздел «Симметрия и асимметрия» 4 часа				
1	Симметрия	1	Практическая работа	https://www.litmir.me/br/?b=17
2	Симметрия	1		
3	Асимметрия	1		
4	Асимметрия	1		
Раздел «Монокомпозиция» 6 часов				
1	Монокомпозиция	1	Практическая работа	https://www.litmir.me/br/?b=17
2	Эмблема	1		
3	Текстильный узор	1		
4	Текстильный узор	1		

5	Монокомпозиция на тему «Музыка»	1
6	Монокомпозиция на тему «Музыка»	1

Раздел «Трансформация и стилизация» 6 часов

1	Трансформация	1
2	Трансформация насекомого	1
3	Трансформация Цветка	1
4	Стилизация	1
5	Стилизация птицы	1
6	Стилизация простого натюрморта	1

Раздел «Декоративная композиция натюрморта» 6 часа

1	Декоративный натюрморт	1
2	Компоновка	1
3	Построение	1
4	Упрощение	1
5	Выполнение декоративной стилизации	1
6	Решение в цвете	1

Раздел «Композиционная организация портрета» 12 часов

1	Изучение схем	1
2	Пропорции	1
3	Компоновка и положения головы в пространстве	1
4	Форма головы, лица	1
5	Рисуем глаза	1
6	Рисуем нос	1
7	Рисуем губы	1
8	«Идеальный» портрет по	1

Практическая работа	https://www.litmir.me/br/?b=17
	https://obuchalka.org/20170609_kompoziciya-uchebnoe-posobie-vuzov-logvinenko-g-m-2005.htm

Практическая работа	https://www.litmir.me/br/?b=17
	https://booksprime.ru/books/risu

	правильным пропорциям			
9	Портретные зарисовки	1		
10	Портрет с натуры	1		
11	Портрет с натуры	1		
12	Итоговая работа. Просмотр.	1		
		34 часа		

3 год освоения

№	Тема учебного занятия, раздела	Количество часов	Форма занятия	ЦОР/ЭОР
Раздел «Однофигурная композиция со стаффажем» 3 часов				
1	Основные схемы компоновки. Выполнение эскиза	1	Практическая работа	https://www.litmir.me/br/?b=171
2	Работа над картиной	1		
3	Решение в графике	1		

Раздел «Шрифтовая композиция» 5 часов

1	Изучение шрифтов. Виды компоновки	1	Практическая работа	https://www.litmir.me/br/?b=171 https://obuchalka.org/201706099-kompoziciya-uchebnoe-posobie-na-vuzov-logvinenko-g-m-2005.htm
2	Шрифт ассоциация	1		
3	Работа в графике	1		
4	Работа в цвете	1		
5	Эскиз заглавной буквы	1		

Раздел «Архитектурные фантазии» 6 часов

1	Скетчинг. Быстрые зарисовки	1	Практическая работа	https://www.litmir.me/br/?b=171
2	Выполнение эскиза с натуры	1		

3	Архитектура будущего/магия	1
4	Создание эскиза	1
5	Работа над картиной	1
6	Решение в цвете	1

Раздел «Стилизация изображений животных» 4 часа

1	Стилизация	1
2	Виды стилизации льва	1
3	Выполнение стилизации выбранного животного	1
4	Работа в цвете	1

Раздел «Пейзаж, как жанр станковой композиции» 6 часов

1	Пейзаж	1
2	Знакомство с великими пейзажистами	1
3	Выполнение эскиза пейзажа	1
4	Работа в графике	1
5	Работа в цвете	1

Раздел «Интерьерная живопись» 12 часов

1	Интерьерная живопись. Виды и материалы	1
2	Создание эскиза. Диптих/триптих	1
3	Создание эскиза. Диптих/триптих	1
4	Выполнение работы. Карандашный рисунок	1
5	Выполнение работы	1

Практическая работа	https://www.litmir.me/br/?b=171
	https://obuchalka.org/201706099-kompoziciya-uchebnoe-posobie-na-vuzov-logvinenko-g-m-2005.htm

Практическая работа	https://www.litmir.me/br/?b=171
	https://booksprime.ru/books/risueta-pesjazh-kak-zhansir-stankovoy-kompozitsii-6-chasov

Практическая работа	https://www.litmir.me/br/?b=171
	https://nyblog.ru/vsyo-pro-interer-samomu-sozdavat-kartiny-dlya-interiera

6	Выполнение работы	1		
7	Выполнение работы	1		
8	Выполнение работы	1		
9	Работа в цвете	1		
10	Работа в цвете	1		
11	Работа в цвете	1		
12	Итоговая работа. Просмотр.	1		
	Итого	34 часа		