

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
«Детская художественная школа № 2»

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
в области искусств «Изобразительное искусство»

Учебный предмет
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Отделение платных образовательных услуг

Новосибирск 2022

ОДОБРЕНО
Педагогическим советом
МБУДО ДХШ № 2
Протокол № 10
« 24 » марта 2022 г.

Утверждаю
Директор МБУДО ДХШ № 2
Кондратович И.Ф.
« 24 » марта 2022 г.

Разработчики:

Громыко Ольга Юрьевна, преподаватель

Лапутенко Ирина Васильевна, преподаватель

Содержание

1	Пояснительная записка	4
2	Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике проведения промежуточной и итоговой аттестации	7
3	Учебно–тематический план	7
4	Содержание учебного предмета. Годовые требования	9
5	Требования к уровню подготовки обучающихся	22
6	Формы и методы контроля, система оценок	22
7	Методическое обеспечение учебного процесса	24
8	Список рекомендуемой литературы	26

1. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Данная программа составлена на основе существующей государственной программы Министерства культуры РФ «Декоративная композиция» и опыта работы в ДХШ № 2. Программа адаптирована с учетом современных требований, предъявляемых к уровню подготовки учащихся, состояния материально технической базы образовательного учреждения. Занятия по предмету «Декоративно-прикладная композиция» проводятся в объеме, определенном действующими учебными планами школы.

Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения.

Программа включает в себя задания, составленные исходя из возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности. В заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся организовать композиционную плоскость, соотносясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с традиционными видами ремесел также играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение.

Программа учебного предмета определяет общую направленность преподавания. Объем знаний, навыков и умений учащихся по разделам определяются педагогом в соответствии с разработанным содержанием предмета.

Предмет «Декоративно–прикладная композиция» также тесно связан с предметами «Рисунок», «Живопись». Навыки, приобретенные на уроках рисунка и живописи, помогают учащимся наиболее успешно выполнять задания по декоративно-прикладной композиции. Знание основных художественных школ русского и западно-европейского искусства, основных видов народного художественного творчества, его особенностей и истоков позволяет создавать наиболее выразительные орнаментальные темы и декоративные композиции. Композиция лежит в основе любого художественного произведения. Изучение законов декоративной композиции

не предполагает готовых решений, а лишь помогает учащимся грамотно пользоваться в самостоятельной работе средствами изобразительного искусства.

Особенностью предмета «Декоративно–прикладная композиция» является его практико-ориентированная направленность.

Знания, умения и навыки, приобретенные учащимися на уроках прикладной композиции, позволяют наиболее успешно создавать художественные проекты для работы в материале, например, работы, созданные на уроках композиции, могут быть переведены в технические рисунки и выполнены в материале.

Срок реализации учебного предмета

Программа рассчитана на учащихся 11-14 лет, срок обучения 4 года. На каждое занятие отводится 1 учебный час в неделю. Занятия проводятся 1 раз в неделю.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Декоративно–прикладная композиция» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения.

Задачи учебного предмета «Декоративно–прикладная композиция»:

- формирование способности понимать принципы создания предметов декоративно-прикладного искусства;
- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами декоративной композиции;
- применение полученных знаний о выразительных средствах композиции (ритм, линия, силуэт, цвет, тональная пластика, контраст) в композиционных работах;
- формирование умения находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу, а также – живописно-пластические решения для каждой творческой работы;
- формирование умения создавать грамотную художественную композицию;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению обучения в образовательных организациях среднего

профессионального образования, реализующих основные профессиональные программы в области изобразительного искусства.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Декоративно–прикладная композиция» осуществляются в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 5 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Обоснование структуры программы

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- 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:

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций, приемов работы, рассказ, беседа);
- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
- репродуктивный;
- проблемный (постановка проблемных вопросов; объяснение основных понятий, определений, терминов; создание проблемных ситуаций);
- исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов).
- практический (творческие упражнения и работа в материале);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях художественного образования.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам фондам аудио- и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по «Декоративно–прикладной композиции» оснащена натурными столами, наглядными пособиями, компьютером, телевизором, предметами натурального фонда.

2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной аттестации

При реализации программы «Декоративно–прикладная композиция» с нормативным сроком обучения 4 года общая трудоемкость учебного предмета составляет 136 часов.

Видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет) в конце каждого учебного года.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации								Всего часов
Классы	1		2		3		4		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Учебная нагрузка (в часах)	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Вид промежуточной аттестации по полугодиям		зачет		зачет		зачет		зачет	

3. Учебно-тематический план

В данной программе предложен пример учебно-тематического плана с объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации предмета «Декоративно-прикладная композиция» с нормативным сроком обучения 4 года.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени (в часах)
1 год обучения <i>1 четверть – 8 учебных недель</i>			
1.1	Вводная беседа о предмете «Композиция прикладная»	урок	1
1.2	Выразительные средства композиции (линия, пятно, точка, штрих)	урок	1
1.3	Масштабирование формы и формата, равновесие, симметрия и асимметрия	урок	4
1.4	Способы стилизации (линия, пятно, точка)	урок	2
	ИТОГО		8
<i>2 четверть – 8 учебных недель</i>			
2.1	Декор в композиции. Фактуры	урок	2
2.2	Геометризация	урок	2
2.3	Стилизация через образ	урок	4
	ИТОГО		8
<i>3 четверть – 10 учебных недель</i>			
3.1	Цветовой круг	урок	2
3.2	Основные цвета	урок	2
3.3	Насыщенность цветов	урок	2
3.4	Теплые и холодные цвета	урок	4
	ИТОГО		10
<i>4 четверть – 7 учебных недель</i>			
4.1	Виды орнамента.	урок	1
4.2	Орнамент в полосе. Ритм	урок	1
4.3	Замкнутый орнамент. Орнамент в круге	урок	5
4.4	Зачет	просмотр	1
	ИТОГО		8
	Итого за 1 год обучения 34 учебные недели		34
2 год обучения <i>1 четверть – 8 учебных недель</i>			
1.1	Ахроматическая гамма	урок	8
	ИТОГО		8
<i>2 четверть – 8 учебных недель</i>			
2.1	Композиционный центр. Выделение формой и размером	урок	2
2.2	Выделение композиционного центра цветом. Работа в материале	урок	6
	ИТОГО		8
<i>3 четверть – 10 учебных недель</i>			
3.1	Стилизация насекомых, птиц, животных	урок	4
3.2	Плоскостная композиция	урок	6
	ИТОГО		10
<i>4 четверть – 7 учебных недель</i>			
4.1	Статика, динамика	урок	2
4.2	Декор и орнамент в стилизации	урок	5

4.3	Зачет	просмотр	1
	ИТОГО		8
	Итого за 2 год обучения 34 учебные недели		34
3 год обучения <i>1 четверть – 8 учебных недель</i>			
1.1	Стилизация предметов быта. Натюрморт	урок	1
1.2	Доминанта в декоративной композиции	урок	1
1.3	Монохромная гамма. Насыщенность цвета	урок	6
	ИТОГО		8
<i>2 четверть – 8 учебных недель</i>			
2.1	Цветовая пара. Контраст	урок	2
2.2	Декоративная контрастная композиция	урок	6
	ИТОГО		8
<i>3 четверть – 10 учебных недель</i>			
3.1	Цветовая пара. Нюанс	урок	2
3.2	Декоративная нюансная композиция	урок	8
	ИТОГО		10
<i>4 четверть – 7 учебных недель</i>			
4.1	Декоративная нюансная композиция	урок	7
4.2	Зачет	просмотр	1
	ИТОГО		8
	Итого за 3 год обучения 34 учебные недели		34
4 год обучения <i>1 четверть – 8 учебных недель</i>			
1.1	Закон цельности	урок	8
	ИТОГО		8
<i>2 четверть – 8 учебных недель</i>			
2.1	Закон цельности. Продолжение	урок	8
	ИТОГО		8
<i>3 четверть – 10 учебных недель</i>			
3.1	Сюжетная декоративная композиция. Итоговая работа	урок	2
3.2	Колорит в полихромной гамме	урок	8
	ИТОГО		10
<i>4 четверть – 7 учебных недель</i>			
4.1	Колорит в полихромной гамме	урок	7
4.2	Зачет	просмотр	1
	ИТОГО		8
	Итого за 4 год обучения 34 учебные недели		34

4. Содержание учебного предмета. Годовые требования

Содержание учебного предмета нацелено на развитие восприятия и понимания языка декоративного искусства, на развитие способностей

понимать и применять в учебной и творческой работе принципы создания предметов декоративно-прикладного искусства.

Содержание учебного предмета «Декоративно-прикладная 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, практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Курс включает в себя четыре раздела:

- основы общей композиции;
- цветоведение;
- орнамент;
- стилизация и трансформация формы.

Разделы повторяются каждый год и имеют различный уровень сложности.

В разделе «Орнамент» в первом классе учащиеся знакомятся с правилами построения линейного орнамента, во втором – замкнутого, в третьем и четвертом классах используют знания по орнаментальной композиции для составления итоговых декоративных композиций, в пятом классе пробуют свои силы в создании орнаментальной формы для прикладного применения в окружающей среде (например: костюм, интерьер).

В разделе «Цветоведение» учащиеся знакомятся с законами составления цветовых гармоний (от ахроматических до полихромных сложных цветовых тем).

В разделе «Стилизация и трансформация формы» учащиеся работают с растительными, животными и другими природными формами, а также с формами и предметами окружающей среды.

В разделе «Основы общей композиции» учащиеся знакомятся с законами и правилами составления композиции, в каждом классе задачи усложняются. Все темы связаны между собой и имеют интегрированные основы.

Порядок изучения разделов и количество тем может меняться в зависимости от поставленных задач. Варианты стилизации и направленность орнаментальных композиций можно выбирать созвучно национальному колориту.

Работу в каждом разделе по теме можно рассматривать, как цикл заданий небольшого формата или – как объединенную общей задачей большую композицию.

Итогом каждого года должна стать серия цветowych или графических работ небольшого формата или одна законченная композиция в рамках изучаемой темы в цвете, материале или графическая. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Первый год обучения

1.1 Вводная беседа.

Знакомство с предметом «Композиция прикладная».

1.2 Изобразительные свойства композиции.

Знакомство с выразительными средствами композиции (пятном, линией, штрихом.)

Задание: Создать сказочную композицию, в которой «участвуют» необычные персонажи: человек–тень (пятно), собачка-такса (линия), злые пчелы (точки), травы и дожди (штрих). Можно выполнить задание в любой другой форме.

Подача графическая. Фломастеры, тушь, формат А4.

Самостоятельная работа: нарисовать еще один вариант сказки.

1.3 Масштабирование формы и формата. Силуэт. Симметрия и асимметрия.

В задании, под контролем педагога учащимся дается возможность в очень простой форме попытаться овладеть такими приемами и свойствами композиции как масштабность, равновесие, пропорциональность, ритм, симметрия, асимметрия, статика, динамика, силуэт.

Задание: Выполнить симметричную или асимметричную силуэтную композицию на тему «Ночной город», разделив лист пополам. На одной половине листа используем черный силуэт на белом фоне, на другой – белый силуэт на черном фоне. Композиция может быть статичной или асимметричной.

Подача графическая (использование пятна). Плоскостное изображение выбранного объекта. Упражнение выполняется фломастером (или аппликативно) на белой бумаге.

Формат А4, фломастер темный или цветная бумага, ножницы, клей.

Самостоятельная работа: подготовка эскизов на тему «Город»

1.4 Способы стилизации (линия, пятно, точка)

Знакомство с выразительными возможностями графической стилизации:

- выполнение рисунка линией одной толщины;
- выполнение рисунка линией разной толщины;
- выполнение рисунка линией разной толщины с включением пятна;
- выполнение рисунка приемом «пятно»;
- выполнение рисунка с использованием фактур и с помощью орнаментальной стилизации.

Задание: Выполнить упражнение на стилизацию растения при помощи линии, пятна и точки.

Подача графическая. Фломастеры, тушь, линер, формат А3.

Самостоятельная работа: стилизовать любой предмет, используя линию, пятно и точку.

2.1 Декор в композиции. Фактуры.

Использование орнаментального ряда, замкнутого орнамента, фактуры в зависимости от характера изображения или предмета и его назначения. Развитие умения передавать характер предмета в условном рисунке известными графическими средствами. Выполнение рисунка с использованием фактур и с помощью орнаментальной стилизации.

Задание: Выполнить стилизацию насекомого с использованием декоративных узоров, орнаментов, фактур.подача графическая (использование пятна, линии, декора).

Все задания выполняются на белом или тонированном листе формата А4. Используются разные графические материалы.

Самостоятельная работа: стилизовать любой предмет, используя декор.

2.2 Геометризация формы.

Приведение измененного по форме растительного или животного объекта к простейшим геометрическим формам:

- кругу (овалу);
- квадрату (прямоугольнику);
- треугольнику

Задание: Выполнить упражнение на геометризацию формы растительного или животного объекта.

Подача графическая. Формат А4, фломастер, белая бумага.

Самостоятельная работа: выполнение дополнительных вариантов геометризации растительных форм.

Полученные в результате стилизации мотивы рекомендуется использовать далее в разделе «Орнамент».

2.3 Стилизация предмета через образ.

Стилизация через образное выражение, при котором выявляются наиболее характерные черты предмета и отбрасываются ненужные детали (колючий ежик, умная сова). Стилизируют по собственному существующему принципу (колючий ежик) и по привнесенному свойству (умная сова). Любой предмет можно ассоциировать с каким-либо животным (чайник-слон, улитка-дом, рыба-корабль и т.д.). Трансформация формы предмета осуществляется в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, подчеркивание угловатости и т.д.

Задание: выполнить стилизацию предмета (чайник, часы, корабль и т.д.) через ассоциацию с формой животного, насекомого, рыбы, человека и т.д..

Подача графическая (использование пятна, линии, декора).

Все задания выполняются на белом или тонированном листе формата А4. Используются разные графические материалы.

Самостоятельная работа: выполнить задание наоборот: рыба-корабль, петух-чайник и т.д.

3.1 Цветовой круг.

Знакомство учащихся с цветовым кругом и с цветом как художественным материалом.

Задание: Выполнить цветовой круг на восемь цветов.

Задание выполняется гуашевыми красками. Формат А4, гуашь, бумага, кисти.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки формата для быстрой работы в классе на следующем уроке.

3.2 Основные цвета.

Выделить основные цвета цветового круга: красный, желтый, синий.

Задание: На формате А4 выполнить композицию из трех основных цветов на тему «Город», «Деревня».

Подача: цветная графика или аппликация. Формат А4, фломастеры, цветная бумага.

Самостоятельная работа: выполнение заданных колористических композиций (по аналогии с работой в классе).

3.3 Насыщенные и ненасыщенные цвета.

Учащиеся должны усвоить такие характеристики как цветовой тон, светлота и насыщенность. Этими знаниями они овладевают в процессе практической работы.

Наряду с цветовым тоном, светлотой и насыщенностью цвет может вызывать не только цветовые ощущения, а, например, ощущения свежести, легкости. Изменение насыщенности цвета на три ступени за счет добавления белой и черной красок (для основной группы цветов).

Задание: На формате А-3 изобразить лист дерева с прожилками. С одной стороны на листе выполнить выкраску за счет добавления белого цвета к основному, с другой-черного.

Формат А3, гуашь, кисти, белая бумага.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки формата для быстрой работы в классе.

3.4 Теплые и холодные цвета.

Определение теплых и холодных оттенков цвета:

- все имеющиеся цвета разложить на средне - сером фоне;
- разделить на две группы - теплую и холодную;
- среди цветов можно выделить тепловые полюса (голубой - холодный, а оранжевый – теплый).

Задание: Выполнить коллаж в теплой или холодной гамме на тему «Натюрморт» или «Пейзаж».

Формат А4. Журналы с цветными страницами.

Самостоятельная работа: выполнение заданных колористических композиций (по аналогии с работой в классе).

4.1 Виды орнамента.

Знакомство учащихся с видами орнамента (геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный), национальными признаками и символикой.

Просмотр видеорядов, наглядных таблиц, работ учащихся.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам орнамента.

4.2 Линейный орнамент. Ритм.

Знакомство с принципами построения линейного орнамента:

- повторение;
- инверсия (обратное расположение);
- чередование;
- симметрия.

Освоение приемов получения орнамента:

- зеркальная симметрия;
- переносная симметрия;
- переносная симметрия с добавлением ритма в пределах ряда;

- сдвиг рядов;
- зеркальное отражение рядов;
- зеркальное отражение «зеркальной» пары;
- комбинация сдвига рядов и зеркального отражения.

Задание: Выполнить орнаментальную композицию в полосе из растительных форм. Мотив для орнамента выбирается из ранее стилизованных растительных форм. Мотив корректируется и масштабируется для данной работы. Выбирается схема для построения орнамента. Схема должна соответствовать мотиву.

Формат А4, работа выполняется в цвете, графике или аппликативно по выбору педагога.

Самостоятельная работа: продолжение работы над мотивом орнамента по утвержденному варианту.

4.3 Орнаментальная композиция в круге.

Замкнутый орнамент. Способы построения замкнутого орнамента

- вращение вокруг вертикальной оси;
- образование «розетки»;
- «розетка» повторяется заданное количество раз.

Задание: самостоятельное создание орнаментальной замкнутой композиции в круге по любой из выбранных (или рекомендованных педагогом) композиционных схем. Выбор мотива для создания орнаментальной композиции из ранее разработанных декоративных тем (стилизованные цветы, насекомые, птицы). Выбранный мотив корректируется и масштабируется для выполнения данной работы.

Подача графическая, или аппликативная. Формат А3, пастельная бумага, фломастеры, гуашь

Самостоятельная работа: продолжение работы над орнаментом по утвержденному варианту.

4.4 Зачет.

Просмотр и анализ работ за весь год. Выявление ошибок и недочетов.

Второй год обучения

1.1 Ахроматическая гамма.

Знакомство с ахроматическими цветами. Изучение способа образования ахроматических цветов.

Задание: Выполнить ахроматическую композицию на тему «Натюрморт».

Подача аппликативная, формат А-3, пастельная бумага белая, черная, серая.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение колористических композиций на заданную тему.

2.1 Композиционный центр. Выделение размером и формой.

В процессе работы учащиеся должны усвоить, что часть произведения, ясно выражающая главную мысль и его идейное содержание, является композиционным центром. Композиционный центр должен привлекать внимание зрителя. Учащийся обязательно должен понять, что он, как художник, режиссирует и определяет, что будет главным в его произведении, а что – второстепенной деталью.

Равновесие картинной плоскости. Выявление различия между зрительным и геометрическим центром. Правильное определение зрительного центра – равновесие картинной плоскости. Способы выделения композиционного центра:

- местоположением;
- формой;
- тоном;
- цветом;
- фактурой;
- освещенностью;
- контрастом;
- детализацией.

Задание: Выполнить эскизы для будущей композиции на тему «Сказка» с выделением композиционного центра формой и размером.

Подача графическая. Формат А4 бумага белая, 6 эскизов.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиции, выделения зрительного центра.

2.2 Выделение композиционного центра цветом.

Выполнение декоративной композиции в материале (мокрое валяние) на заданную тему с учетом полученных знаний. Использование в композиции готовых мотивов ранее стилизованных объектов.

Задание: Выполнить композицию «Сказка» по эскизу, выполненному на прошлом уроке, в материале с учетом выделения композиционного центра цветом.

Подача в материале: мокрое валяние. Формат А-3, пряжа для валяния.

Самостоятельная работа: графическое выполнение небольших эскизов в формате А5 на выделения композиционного центра.

3.1 Стилизация насекомых, птиц, животных.

Основа стилизации – копирование природной формы с образца (насекомые, птицы, рыбы или животные). Стилизация и трансформация природных форм - изменение силуэтной формы предмета за счет изменения пропорций объекта: расширение, сжимание, вытягивание, сплющивание, изменение пропорций.

Задание: Выполнить эскизы для будущей плоскостной композиции (линогравюра) в материале на тему «Животные в природе».

Подача графическая, формат А4, кисть, фломастеры, тушь.

Самостоятельная работа: дополнительное копирование вариантов природных форм.

3.2 Плоскостная композиция.

Задание: выполнить плоскостную композицию в материале на тему «Животные в природе» (линогравюра)

Подача графическая.

Формат А3 линолеум, резак, масляная краска, Бумага белая, пастельная цветная, крафтовая - формат А3.

Самостоятельная работа: продолжить работу над плоскостной композицией.

4.1 Статика и динамика.

Задание: Выполнить эскизы статичной и динамичной композиции на тему «Декоративный натюрморт» или «Декоративный пейзаж» так, чтобы они отражали:

- статичную симметрию;
- динамичную асимметрию.

Подача графическая. Композиция в квадрате.

Формат А4, графитный карандаш.

Самостоятельная работа: продолжить работу над эскизами. Эскизы фактур.

4.2 Декор и орнамент в композиции.

Орнаментально-художественная выразительность природной формы. Развитие умения видеть и выявлять: главные темы ритмических повторов; скрытую орнаментальность предмета (с помощью многократного увеличения).

Развитие умения передавать характер предмета в условном рисунке известными графическими средствами.

Разработка темы орнаментальности в нескольких графических вариантах.

Задание: Выполнить динамичную или статичную (на выбор) графическую композицию на тему «Декоративный натюрморт» или

«Декоративный пейзаж» с использованием орнаментального ряда, замкнутого орнамента, фактур в зависимости от характера изображения или предмета и его назначения. Выполнение рисунка с использованием фактур и с помощью орнаментальной стилизации.

Подача графическая (использование пятна, линии, декора). Задания выполняются на белом или тонированном листе формата 30 на 30 см. Используются разные графические материалы: линер, маркер, тушь, перо.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов стилизации растительных форм на разных этапах работы, продолжение работы по утвержденному варианту.

4.3 Зачет.

Просмотр и анализ работ за весь год. Выявление ошибок и недочетов.

Третий год обучения

1.1 Стилизация и трансформация предметов быта.

Задание: Выполнить силуэтный рисунок натурной постановки натюрморта на уровне глаз. Изменить силуэтную форму предмета за счет изменения пропорций объекта. Разные по форме и силуэту предметы расположены на высокой подставке и загораживают друг друга (три пространственных слоя). Формы работают на прозрачность.

Подача графическая (использование пятна и линии).

Формат А4, карандаш, бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: сделать 4 эскиза натюрморта для выполнения последующих заданий.

1.2 Доминанта в декоративном натюрморте.

Доминантами в композиции являются господствующие (ясно выделенные из окружения) по своему значению, форме, размерам и другим свойствам отдельные элементы. Доминантой может быть одна большая форма или несколько фигур (чаще - три), обычно похожих друг на друга (по форме, размеру или тону). Отсутствие доминант – композиционная пауза. Следует указать учащимся, что во многих случаях доминанта связана с понятием центра. Однако не всегда следует отождествлять доминанту с композиционным центром, т. к. они не всегда совпадают.

Учащимся следует запомнить варианты организации доминант:

- выделение элемента (или элементов) тоном или цветом, формой или конфигурацией, размером или образностью;
- сгущение элементов на одном участке формата по сравнению с довольно спокойным равномерным распределением на других участках;
- организация пустот свободных пространств между объектами.

Обычно доминирующий элемент располагается в активной части композиции, ближе к центру формата.

Задание: Учащиеся должны создать свою доминантную композицию в виде эскизов для будущей плоскостной композиции в материале (холодный батик) на тему «Декоративный натюрморт». Используются орнаментальные мотивы.

Подача графическая.

Формат А4, простой карандаш, маркер

Самостоятельная работа: выполнить дополнительно эскизы для будущей работы.

1.3 Монохромная гамма. Насыщенность цвета.

Получение различных оттенков исходного цвета способом изменения его насыщенности. Выбор основного цвета композиции, смешение исходного цвета с черным с изменением интенсивности и разбела цвета с водой.

Для выделения доминанты в натюрморте ученикам предлагается освоить следующие приемы:

- изменением интенсивности цветовых зон;
- изменением интенсивности рельефа;
- использованием цветного контура;
- усилением или уменьшением цветового контраста и т.д.

Задание: Выполнить композицию в монохромной гамме на тему «Декоративный натюрморт», используя орнаментальные мотивы. Освоить навыки работы с холодным резервирующим составом и красками по ткани.

Подача: Холодный батик. Форма А3, ткань белая хлопок, подрамник А3, краски для батика.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки на ткани для работы на пальцах.

2.1 Цветовая пара. Контрасты.

Сочетание цветовых пар очень велико. На палитре в семь красок, можно получить 21 пару. Необходимо рассмотреть самые основные. Изучение характеристик контрастной цветовой пары:

- контраст по цвету;
- тепло - холодный контраст;
- тоновой контраст;
- комплексный контраст.

Задание: Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар.

Работы выполняется гуашью или красками по ткани.

Самостоятельная работа: выполнить эскизы на тему «Декоративный пейзаж» или «Подводный мир»

2.2 Декоративная контрастная композиция.

Задание: Выполнить декоративную композицию на тему «Декоративный пейзаж» или «Подводный мир» на основе контрастных цветовых пар.

Техника холодный батик. Формат А3, подрамник, ткань хлопок, краски по ткани.

Самостоятельная работа: продолжить работу над композицией

3.1 Цветовая пара. Нюанс.

Изучение характеристик нюансной цветовой пары. Сближенные пары могут быть:

- по светлоте;
- месту в спектре.

Задание: Создать коллекцию сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется.

Формат А4, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов для будущей композиции

3.2 Декоративная нюансная композиция.

Задание: Выполнить декоративную композицию на тему «Городской пейзаж», «Жизнь в городе» на основе нюансных цветовых пар.

Техника: вышивка гладью или линогравюра в 3-4 печати.

Формат А3, ткань канва или двунитка, нитки акрил, подрамник 40 на 50см (линолеум, формат А3, резак, масляные краски).

Самостоятельная работа: продолжить работу над композицией

4.1 Декоративная нюансная композиция.

Продолжение работы над декоративной композицией.

Самостоятельная работа: продолжение работы над композицией по утвержденному варианту.

4.2 Зачет.

Просмотр и анализ работ за весь год. Выявление ошибок и недочетов.

Четвертый год обучения

1.1 Закон цельности.

Вариативная работа. Витраж или мозаика.

Учитывать закон цельности, согласованности всех элементов, выразительность. Познакомить со схемами построения композиции витража. Использовать три основных цвета, цветовые гармонии или теорию «движения цвета» в пространстве.

Задание: Выполнить задание на тему: «Времена года», «Цветы», «Город».

Рамка со стеклом формата А3, краски для витража, контур.
Познакомить с правилами работы в технике «мозаика», выбрать технику.
Задание: Выполнить работу на заданную тему: Сказка, Пейзаж, Город, Народы Земли.

Подача в материале: картон А3 тонированный, выкраски, цветной картон.

Самостоятельная работа: продолжение работы над композицией.

2.1 Закон цельности. Продолжение

Продолжение работы над декоративной композицией в выбранной технике.

Самостоятельная работа: продолжение работы над композицией по утвержденному варианту.

3.1 Сюжетная декоративная композиция. Итоговая работа.

Равновесие в сюжетной композиции, масштабирование формы и формата, стилизация фигуры человека.

Задание: выполнить зарисовки декоративной сюжетной композиции на темы «Моя семья», «Детство», «Спорт», используя знания по стилизации и построению композиции.

Подача графическая или цветная. Формат А4 бумага белая.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов эскизов, продолжение работы над композицией по утвержденному варианту.

3.2 Колорит в полихромной гамме.

При составлении композиции колорит можно связать с идеей и образами задуманной композиции.

Варианты «колоритов»:

- полихромный, нюансный;
- полихромный, контрастный;
- полихромный с психологической окраской (весело – грустно, спокойно – беспокойно, празднично – буднично);
- полихромный с определенной физической аналогией («легко – тяжело», «тепло – холодно», «быстро – медленно», «далеко – близко», «сухо – влажно»).

Задание: Выполнить в технике ворсового гобелена композицию по утвержденному эскизу на темы «Моя семья», «Детство», «Спорт» в полихромной гамме.

Подача в материале: ворсовый гобелен (ковровая вышивка). Формат А3, подрамник 40 на 50 см, ткань двунитка или канва, нитки «ирис», игла для ковровой вышивки.

Самостоятельная работа: выполнение «колоритов» на заданную тему (по аналогии с работой в классе).

4.1 Колорит в полихромной гамме.

Продолжение работы над декоративной композицией в технике ворсового гобелена на темы «Моя семья», «Детство», «Спорт» в полихромной гамме.

Самостоятельная работа: продолжение работы над композицией по утвержденному варианту.

4.2 Зачет.

Просмотр и анализ работ за весь год. Выявление ошибок и недочетов.

5. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения предмета «Декоративно-прикладная композиция» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте) в композиционных работах;
- умение находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;
- умение находить живописно – пластические решения для каждой творческой задачи;
- владеть навыками по созданию композиционной художественно-творческой работы.

6. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки работ обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр.

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра (зачета) по окончании года. Оценки учащимся выставляются и по окончании четверти.

Итоговая работа выполняется в четвертом классе и рассчитана на полугодие. Работа может быть выполнена в любой технике живописи и графики или выполнена в любом материале с учетом склонностей и возможностей учащихся. Тему итоговой работы выбирается преподавателем или решением педагогического совета.

Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения

Первый год обучения

знания:

- основных законов общей композиции;
- способов построения линейного орнамента;
- основных характеристик цвета;
- основных приемов стилизации растительных форм;
- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;

умения:

- уравнивать основные элементы в листе;
- создавать линейный орнамент по заданной схеме;
- перевести простые растительные формы в декоративные;

навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликацией, графическими техниками.

Второй год обучения

знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о способах выделения главного в композиции;
- о создании плоскостной декоративной композиции;
- о композиционной структуре замкнутого орнамента;
- о способах изменения насыщенности цвета;

умения:

- четко выделять композиционный центр;
- создавать замкнутый орнамент по заданной схеме;
- последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

навыки:

- перевода эскизного решения в технический рисунок.
- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;

- работы с ограниченной палитрой, составления колеров;
- создания декоративной композиции из стилизованных мотивов.

Третий год обучения

знания:

- о способах выделения доминанты в композиции;
- о способах достижения цветовой гармонии в цветовой паре;

умения:

- последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;

- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до заданной степени законченности;
- организовать структуру композиции;

навыки:

- работы с ограниченной цветовой палитрой.

Четвертый год обучения

знания:

- о принципах построения монокомпозиции;
- о способах создания колористических композиций;
- о возможностях эмоциональной выразительности линий и пятен;
- основных пропорций фигуры человека;
- о стилизации сложных форм;

умения:

- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

- самостоятельно выделять главное в композиции;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;

- организовать структуру композиции;

навыки:

- работы с различными материалами;
- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания целостности цветотонального решения листа.

7. Методическое обеспечение учебного процесса

Средства обучения

Для успешного достижения результата в освоении программы по предмету «Декоративно-прикладная композиция» необходимы следующие учебно-методические материалы:

- таблицы по темам (орнамент, цветоведение, стилизация, основы общей композиции);
- наглядные пособия;
- методические пособия;
- папки практических заданий, сформированные по темам;
- фонд лучших работ учащихся по разделам и темам;
- видеоматериал;
- интернет – ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

Методические рекомендации преподавателям

Предмет «Декоративно-прикладная композиция» предлагается рассматривать как связующее звено между предметами «Рисунок», «Живопись».

Программа имеет четыре базовых раздела, это: «Основы общей композиции», «Стилизация», «Цветоведение», «Орнамент». Разделы цикличны и имеют разный уровень сложности.

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Задания по предмету «Декоративно-прикладная композиция» необходимо рассматривать не как абстрактные упражнения, а как мини композиции на заданную тему. Необходимо формировать у учащихся культуру выполнения работ небольшого размера.

Работа в разделе «Цветоведение» – это цикл небольших законченных заданий. Они выполняются в любой форме: от классических цветовых растяжек до необычных колористических композиций. В младших классах цветовой шкалой может быть композиция из бабочек, листиков, животных и т. д. Для удобства и быстроты выполнения данной работы учащиеся вырезают шаблон, который обводят несколько раз. Каждый обведенный шаблон – это заданное педагогом новое цветовое решение. Как было сказано

ранее, для концентрации внимания на работе с цветом можно использовать готовую композицию из раздела «Стилизация».

Работа в разделе «Орнамент» также может базироваться на ранее созданных стилизованных формах. Использование уже готовых орнаментальных мотивов и вариантов цветовых решений позволит более продуктивно сконцентрироваться на принципах создания орнаментальных композиций.

Такой подход к образовательному процессу дает возможность учащимся пройти путь от натурной зарисовки к грамотному решению декоративной или орнаментальной композиции. Интересные по форме и колориту выполненные задания могут быть переведены в технический рисунок и стать основой для выполнения работы в материале.

В процессе работы педагог должен помогать детям с выбором темы работы. При всей углубленности и широте задачи она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

После выбора темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если работа задумана в цвете – ее колористическое решение.

Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр аналогов, создание форэскизов, цветовых или тональных эскизов, проработка утвержденных вариантов, выполнение упражнений и итоговой композиция на заданную тему. В этом случае все варианты стилизации выбранного объекта (или объектов) размещаются на одном листе и объединяются в общую композицию.

8. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004

5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004
7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1992
8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986
13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974

Учебная литература

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997
5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005
6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999
8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968
9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980 *Передача материальности*