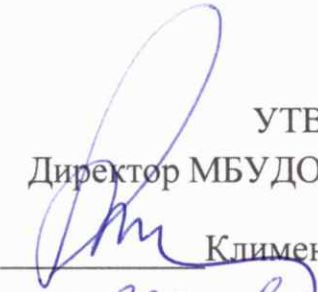

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
«Детская художественная школа № 2»

ОДОБРЕНО
Педагогическим советом
МБУДО ДХШ № 2
Протокол № 1
« 29 » августа 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО ДХШ № 2

Климентьева В.В.
« 30 » августа 2024 г.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области искусств «Живопись»
5 лет обучения

Предметная область
ВО.00. Вариативная часть
Учебный предмет
В.02. КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ

Составители:
Громыко Ольга Юрьевна, преподаватель

Новосибирск 2024

Содержание

1	Пояснительная записка	3
2	Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени	6
3	Учебно–тематический план	7
4	Содержание учебного предмета. Годовые требования	9
5	Требования к уровню подготовки обучающихся	23
6	Формы и методы контроля, система оценок	24
7	Методическое обеспечение учебного процесса	27
8	Список рекомендуемой литературы	28

1. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись», с учетом спецификации преподавания данного предмета в МБУДО ДХШ № 2 и личного педагогического опыта автора программы.

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» направлена на создание условий для познания обучающимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к национальной культуре.

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.

Предмет «Композиция прикладная» также тесно связан с предметами «Рисунок», «Живопись». Навыки, приобретенные на уроках рисунка и живописи, помогают учащимся наиболее успешно выполнять задания по прикладной композиции. Знание основных художественных школ русского и западноевропейского искусства, основных видов народного художественного творчества, его особенностей и истоков позволяет создавать наиболее выразительные орнаментальные темы и декоративные композиции.

Особенностью предмета «Композиция прикладная» является его практико-ориентированная направленность.

Знания, умения и навыки, приобретенные обучающимися на уроках учебного предмета «Композиция прикладная», 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

Учебный предмет «Композиция прикладная» при 5-летнем сроке обучения реализуется 5 лет – с 1 по 5 класс: аудиторные занятия в 1-5 классах – 1 час, самостоятельная работа – 0,5 часа.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция прикладная» 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, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета «Композиция прикладная»:

- 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 «Композиция прикладная» осуществляются в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

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

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

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.

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 предпрофессиональной образовательной 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

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Соблюдаются своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- выставочный зал,

- библиотеку,
- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий, которые оснащены необходимым оборудованием.

Имеется натюрмортный фонд и методический фонд.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям программы «Живопись».

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Средства обучения

- 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.

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

При реализации программы в области изобразительного искусств «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная» составляет 247,5 часов (165 аудиторных часов, 82,5 часов самостоятельной работы).

Вид учебной работы,	Затраты учебного времени	Всего часов
---------------------	--------------------------	-------------

аттестации, учебной нагрузки											
Классы	1		2		3		4		5		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельная работа (в часах)	8	8,5	8	8,5	8	8,5	8	8,5	8	8,5	82,5
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	247,5
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет		зачет		зачет	

3. Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения					
1 полугодие – 16 учебных недель					
1	Вводная беседа о предмете «Композиция прикладная»	урок	1,5	0,5	1
2	Выразительные средства композиции (линия, пятно, точка, штрих)	урок	1, 5	0,5	1
3	Масштабирование формы и формата, равновесие, симметрия и асимметрия	урок	6	2	4
4	Способы стилизации (линия, пятно, точка)	урок	3	1	2
5	Декор в композиции. Фактуры	урок	3	1	2
6	Геометризация	урок	3	1	2
7	Стилизация через образ	урок	6	2	4
	ИТОГО		24	8	16
2 полугодие – 17 учебных недель					
8	Цветовой круг	урок	3	1	2
9	Основные цвета	урок	3	1	2
10	Насыщенность цветов	урок	3	1	2
11	Теплые и холодные цвета	урок	6	2	4

12	Виды орнамента.	урок	1,5	0,5	1
13	Линейный орнамент. Ритм	урок	1,5	0,5	1
14	Орнаментальная композиция в круге	урок	6	2	4
15	Зачет	просмотр	1,5	0,5	1
	ИТОГО		25,5	8,5	17
	Итого за 1 год обучения 33 учебные недели		49,5	16,5	33
2 год обучения 1 полугодие – 16 учебных недель					
1	Ахроматическая гамма	урок	12	4	8
2	Композиционный центр. Выделение формой и размером	урок	3	1	2
3	Выделение композиционного центра цветом. Работа в материале	урок	9	3	6
	ИТОГО		24	8	16
2 полугодие – 17 учебных недель					
4	Стилизация насекомых, птиц, животных	урок	6	2	4
5	Плоскостная композиция	урок	9	3	6
6	Статика, динамика	урок	3	1	2
7	Декор и орнамент в стилизации	урок	6	2	4
8	Зачет	просмотр	1,5	0,5	1
	ИТОГО		25,5	8,5	17
	Итого за 2 год обучения 33 учебные недели		49,5	16,5	33
3 год обучения 1 полугодие – 8 учебных недель					
1	Стилизация предметов быта. Натюрморт	урок	1,5	0,5	1
2	Доминанта в декоративной композиции	урок	1,5	0,5	1
3	Монохромная гамма. Насыщенность цвета	урок	9	3	6
4	Цветовая пара. Контраст	урок	3	1	2
5	Декоративная контрастная композиция	урок	9	3	6
	ИТОГО		24	8	16
2 полугодие – 17 учебных недель					
6	Цветовая пара. Нюанс	урок	3	1	2
7	Декоративная нюансная композиция	урок	21	7	14
8	Зачет	просмотр	1,5	0,5	1
	ИТОГО		25,5	8,5	17
	Итого за 3 год обучения 33 учебные недели		49,5	16,5	33
4 год обучения 1 полугодие – 16 учебных недель					
1	Эмоциональная выразительность пятна	урок	3	1	2
2	Стилизация фигуры человека	урок	1,5	0,5	1
3	Эмоциональная выразительность народного орнамента	урок	1,5	0,5	1
4	Эмоциональная выразительность композиции	урок	18	6	12
	ИТОГО		24	8	16
2 полугодие – 17 учебных недель					
5	Сюжетная декоративная композиция	урок	3	1	2
6	Колорит в полихромной гамме	урок	21	7	14

7	Зачет	просмотр	1,5	0,5	1
	ИТОГО		25,5	8,5	17
	Итого за 4 год обучения 33 учебные недели		49,5	16,5	33
5 год обучения 1 полугодие – 16 учебных недель					
1	Стилизация. Способы выражения характера фигуры человека	урок	3	1	2
2	Дизайн костюма	урок	9	3	6
3	Стилизация фигуры человека в объеме	урок	1,5	0,5	1
4	Кукла. Изготовление каркаса	урок	3	1	2
5	Кукла. Изготовление частей тела: голова	урок	7,5	2,5	5
	ИТОГО		24	8	16
2 полугодие – 17 учебных недель					
6	Кукла. Изготовление частей тела: руки, ноги	урок	9	3	6
7	Кукла. Изготовление костюма	урок	6	2	4
8	Кукла. Отделка костюма	урок	9	3	6
9	Зачет	просмотр	1,5	0,5	1
	ИТОГО		25,5	8,5	17
	Итого за 5 год обучения 33 учебные недели		49,5	16,5	33

4. Содержание учебного предмета. Годовые требования

Первый год обучения

1. Вводная беседа.

Знакомство с предметом «Композиция прикладная».

Задачи:

- знакомство с традиционными и нетрадиционными видами декоративно-прикладного искусства;
- знакомство с основами декоративной композиции.

2. Изобразительные свойства композиции.

Создание сказочной композиции, 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.

Задачи:

- знакомство с выразительными средствами композиции (пятном, линией, штрихом.)

Самостоятельная работа: нарисовать еще один вариант сказки.

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

Симметричная или асимметричная силуэтная 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.

Задачи:

– овладеть такими приемами и свойствами композиции как масштабность, равновесие, пропорциональность, ритм, симметрия, асимметрия, статика, динамика, силуэт.

Самостоятельная работа: подготовка эскизов на тему «Город»

4. Способы стилизации (линия, пятно, точка)

Упражнение на стилизацию растения при помощи линии, пятна и точки.

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

Задачи:

– 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.

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

5. Декор в композиции. Фактуры.

Стилизация 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.

Задачи:

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

Самостоятельная работа: стилизовать любой предмет, используя декор.

6. Геометризация формы.

Упражнение на геометризацию формы растительного или животного объекта.

Подача графическая. Формат А4, фломастер, белая бумага.

Задачи:

- умение стилизовать формы растительного или животного объекта для выполнения графической композиции;

- приведение измененного по форме растительного или животного объекта к простейшим геометрическим формам: кругу (овалу), квадрату (прямоугольнику), треугольнику.

Самостоятельная работа: выполнение дополнительных вариантов геометризации растительных форм.

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

7. Стилизация предмета через образ.

Стилизация предмета (чайник, часы, корабль и т.д.) через ассоциацию с формой животного, насекомого, рыбы, человека и т.д.

Подача графическая (использование пятна, линии, декора).

Стилизация через образное выражение, при котором выявляются наиболее характерные черты предмета и отбрасываются ненужные детали (колючий ежик, умная сова). Стилизуют 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.

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

Задачи:

- знакомство с различными видами графики;
- умение использовать в работе графические приемы;
- развитие фантазии, творческой инициативы.

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

8. Цветовой круг.

Цветовой круг на восемь цветов. Формат А4, гуашь, бумага, кисти.

Задачи:

– знакомство обучающихся с цветовым кругом и с цветом как художественным материалом.

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

9. Основные цвета.

Композиция из трех основных цветов цветового круга: красный, желтый, синий на тему «Город», «Деревня». Цветная графика или аппликация. Формат А4, фломастеры, цветная бумага.

Задачи:

– знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета

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

10. Насыщенные и ненасыщенные цвета.

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.

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).

Задачи:

– усвоить такие характеристики как цветовой тон, светлота и насыщенность.

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

11. Теплые и холодные цвета.

Коллаж в теплой или холодной гамме на тему «Натюрморт» или «Пейзаж».

Формат А4. Журналы с цветными страницами.

Задачи:

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

Задание:

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

12. Виды орнамента.

Просмотр видеорядов, наглядных таблиц, работ учащихся.

Задачи:

- знакомство с видами орнамента (геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный), национальными признаками и символикой.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам орнамента.

13. Линейный орнамент. Ритм.

Орнаментальная композиция 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.

Задачи:

- 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.

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

14. Орнаментальная композиция в круге.

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

Задачи:

- знакомство с понятием «замкнутый орнамент»;
- освоить способы построения замкнутого орнамента: вращение вокруг вертикальной оси; образование «розетки»; «розетка» повторяется заданное количество раз.

Самостоятельная работа: продолжение работы над орнаментом по утвержденному варианту.

15. Зачет.

Просмотр и анализ работ за весь год.

Задачи:

- выявление ошибок и недочетов.

Второй год обучения

1. Ахроматическая гамма.

Ахроматическая композиция на тему «Натюрморт».

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

Задачи:

- знакомство с ахроматическими цветами;
- изучение способа образования ахроматических цветов.

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

2. Композиционный центр. Выделение размером и формой.

Эскизы для будущей композиции на тему «Сказка» с выделением композиционного центра формой и размером. Подача графическая. Формат А4 бумага белая, 6 эскизов.

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.

Задачи:

- усвоить, что часть произведения, ясно выражающая главную мысль и его идейное содержание, является композиционным центром;
- композиционный центр должен привлекать внимание зрителя;
- обучающийся обязательно должен понять, что он, как художник, режиссирует и определяет, что будет главным в его произведении, а что – второстепенной деталью.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиции, выделения зрительного центра.

3. Выделение композиционного центра цветом.

Композиция «Сказка» по эскизу, выполненному на прошлом уроке, в материале. Декоративная композиция в материале (мокрое валяние) на заданную тему с учетом полученных знаний.

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

Задачи:

- выделение композиционного центра цветом;
- использование в композиции готовых мотивов ранее стилизованных объектов.

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

4. Стилизация насекомых, птиц, животных.

Эскизы для будущей плоскостной композиции (линогравюра) в материале на тему «Животные в природе».

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

Задачи:

- стилизация и трансформация природных форм;
- изменение силуэтной формы предмета за счет изменения пропорций объекта: расширение, сжатие, вытягивание, сплющивание, изменение пропорций.

Самостоятельная работа: дополнительное копирование вариантов природных форм.

5. Плоскостная композиция.

Плоскостная композиция в материале на тему «Животные в природе» (линогравюра)

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

Задачи:

- размещение элементов на плоскости в формате;
- выделение композиционного центра цветом и формой;
- организация пространства.

Самостоятельная работа: продолжить работу над плоскостной композицией.

6. Статика и динамика.

Эскизы статичной и динамичной композиции на тему «Декоративный натюрморт» или «Декоративный пейзаж»

Задачи:

– изучение приемов передачи статики и динамики в композиции с сохранением равновесия.

Подача графическая. Композиция в квадрате.

Формат А4, графитный карандаш.

Самостоятельная работа: продолжить работу над эскизами. Эскизы фактур.

7. Декор и орнамент в композиции.

Динамичная или статичная (на выбор) графическая композиция 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 выполняется на белом или тонированном листе формата 30 на 30 см. Используются разные графические материалы: линер, маркер, тушь, перо.

Задачи:

– развивать умения видеть и выявлять: главные темы ритмических повторов; скрытую орнаментальность предмета (с помощью многократного увеличения);

– развивать умения передавать характер предмета в условном рисунке известными графическими средствами;

– разработка темы орнаментальности в нескольких графических вариантах.

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

8. Зачет.

Просмотр и анализ работ за весь год.

Задачи:

– выявление ошибок и недочетов.

Третий год обучения

1. Стилизация и трансформация предметов быта.

Силуэтный рисунок натурной постановки натюрморта на уровне глаз.

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.

Задачи:

- изменить силуэтную форму предмета за счет изменения пропорций объекта.

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

2. Доминанта в декоративном натюрморте.

Доминантная композиция 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

Задачи:

- 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.

Самостоятельная работа: выполнить дополнительно эскизы для будущей работы.

3. Монохромная гамма. Насыщенность цвета.

Композиция 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.

Задачи:

- 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.
- освоить следующие приемы: изменением интенсивности цветовых зон, изменением интенсивности рельефа, использованием цветного контура, усилением или уменьшением цветового контраста и т.д.

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

4. Цветовая пара. Контрасты.

Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Сочетание цветовых пар очень велико. На палитре в семь красок, можно получить 21 пару.

Работы выполняются гуашью или красками по ткани.

Задачи:

- изучение характеристик контрастной цветовой пары: контраст по цвету; тепло - холодный контраст; тоновой контраст; комплексный контраст.

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

5. Декоративная контрастная композиция.

Декоративная композиция на тему «Декоративный пейзаж» или «Подводный мир» на основе контрастных цветовых пар.

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

Задачи:

- научиться владеть инструментами и материалами, используемыми при росписи ткани;

- овладеть определенными методами, принципами и техническими приемами работы, обеспечивающими возможность творчески работать в технике «холодный батик»

- способствовать творческому подходу работе, развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, цвета, творческие способности.

Самостоятельная работа: продолжить работу над композицией

6. Цветовая пара. Нюанс.

Коллекция сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется. Сближенные пары могут быть: по светлоте, месту в спектре.

Формат А4, гуашь.

Задачи:

- изучение характеристик нюансной цветовой пары.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов для будущей композиции

7. Декоративная нюансная композиция.

Декоративная композиция 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).

Задачи:

- выбор размеров изображения для выразительности содержания;

- цветовое решение для выражения замысла;

- выбор цветовой гармонии с ограничением цвета.

Самостоятельная работа: продолжить работу над композицией

8.Зачет.

Просмотр и анализ работ за весь год.

Задачи:

- выявление ошибок и недочетов.

Четвертый год обучения

1. Эмоциональная выразительность пятна.

Композиция из цветных пятен, познакомиться с техникой горячего батика.

Подача: упражнение в технике горячего батика.

Композиция в круге диаметром 25-30 см, краски по ткани, воск, ткань хлопок, печати.

Задачи:

- знакомство с возможностью простых геометрических фигур (круг, овал, прямоугольник и треугольник) вызывать разные ассоциативные впечатления;

- создание эскиза для батика, разработка в цвете.

Самостоятельная работа: выполнение эмоционально наполненных мини композиций на заданную тему.

2. Стилизация фигуры человека.

Рисунок фигуры человека с постепенным поэтапным упрощением для будущей композиции на тему «Этнос».

Подача графическая, формат А4.

Задачи:

- вариативное выполнение фигуры человека на основе натуральных зарисовок учащихся;

- исключение всего лишнего и второстепенного из выбранного наброска.

Самостоятельная работа: выполнение разных вариантов стилизации фигуры человека.

3. Эмоциональная выразительность народного орнамента.

Задание: выполнить несколько зарисовок народного орнамента для будущей композиции.

Подача графическая, формат А-4, цветные карандаши.

Задачи:

- знакомство учащихся с орнаментами народов мира и характерными особенностями орнамента региона проживания.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам народного орнамента, выполнение свободных копий народного орнамента.

4. Эмоциональная выразительность композиции.

Декоративная композиция на этническую тему, например: танец, праздник, быт, традиции народов мира.

Творческое задание на выявление эмоциональной выразительности композиции на тему «Этнос» используя национальный колорит. Это может быть национальная одежда, обычаи, особый говор, народная музыка и многое другое, что отличает одну нацию от другой, один народ или народность от других. Как правило, он проявляется лучше всего в национальных костюмах, народной музыке, произведениях прикладного искусства, танцах и песнях.

Подача в технике горячего батика с послойным нанесением воска и цветового пятна. Формат А3, подрамник, ткань, краски по ткани, воск.

Задачи:

- при построении композиции в батике руководствоваться принципами условности изображения, стилизации рисунка и условности цвета.

Самостоятельная работа: посещение краеведческого музея, зарисовки народного национального костюма.

5. Сюжетная декоративная композиция.

Зарисовки декоративной сюжетной композиции на темы «Моя семья», «Детство», «Спорт», используя знания по стилизации и построении композиции.

Подача графическая или цветная. Формат А4 бумага белая.

Задачи:

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

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

6. Колорит в полихромной гамме.

Композиция в технике ворсового гобелена по утвержденному эскизу на темы «Моя семья», «Детство», «Спорт» 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»).

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

Задачи:

- формирование умения создавать художественный образ в гобелене на основе решения технических и творческих задач;
- дать сведения о гобелене как виде декоративно-прикладного искусства;
- познакомить с материалами, применяемыми для работы.

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

7. Зачет.

Просмотр и анализ работ за весь год.

Задачи:

- выявление ошибок и недочетов.

Пятый год обучения

1. Стилизация фигуры человека. Способы выражения характера фигуры человека.

Выполнение зарисовок на заданную тему.

Подача графическая. Формат А4, бумага белая, тонированная. Различные графические материалы.

Задачи:

- выявление наиболее характерных качеств фигуры за счет применения приема карикатурности и изменения пропорций изображаемой фигуры;
- изменение одной фигуры в разных пределах и придание ей черт противоположного характера («толстый – тонкий», «старый – молодой», «бодрый – усталый», «веселый – злой»).

Самостоятельная работа: продолжить работу по стилизации фигуры человека. Выполнить несколько вариантов.

2. Дизайн костюма.

Выполнение 3-4-х форэскизов этнических костюмов.

Подача в цвете.

Формат А4, бумага белая тонированная, гуашь, акварель, акварельные карандаши, фломастеры, маркер.

1-2 занятия – эскизирование графическими материалами

3-6 занятия – выбор колоритного решения

Задачи:

– понятия: дизайн костюма, этнический костюм, художник модельер, моделирование, соответствие замыслу;

– роль орнаментальной композиции в этническом костюме.

Самостоятельная работа: изучение материалов по истории костюма. Выполнение эскизных вариантов одежды, деталей одежды, цветовых пятен, фактур.

3. Стилизация фигуры человека в объеме. Кукла

Каркасная кукла по утвержденному эскизу. Передать образ, динамику движения. Подобрать материалы для костюма, соответствующие образу куклы.

Подача: Каркасная кукла. Высота 20-25 см.

Проволока для кукол, паперклей, синтепон, нитки швейные, ткань, пряжа, клей, отделочные материалы.

Задачи:

- технология изготовления каркасной куклы;
- технология и способы выполнения каркаса, деталей куклы, костюма;
- способы создания образа.

Самостоятельная работа: продолжение работы по утвержденному варианту. Подбор материалов.

4. Кукла. Изготовление каркаса.

Каркас куклы из проволоки высотой 20-25см, соблюдая пропорции фигуры человека с учетом трансформации фигуры по выполненным ранее эскизам.

Подача: Каркасная кукла. Высота 20-25 см.

Проволока для кукол, синтепон, нитки швейные, лейкопластырь.

Задачи:

- технология изготовления каркаса;
- способы наращивания объема туловища;
- пропорции фигуры человека;
- соединение деталей с каркасом.

Самостоятельная работа: посещение выставки кукол, музеев.

5. Кукла. Изготовление частей тела

Изготовление из паперклея головы куклы по утвержденному эскизу. Передача образа, мимики, характера.

Паперклей, стеки, фольга, тонкая проволока

Задачи:

- пропорции фигуры человека;

- передача образа, мимики, характера;
- соединение деталей с каркасом.

Самостоятельная работа: посещение выставки кукол, музеев.

6. Кукла. Изготовление частей тела

Изготовление из паперклея ноги (стопы), руки (кости) куклы по утвержденному эскизу.

Паперклеи, стеки, тонкая проволока.

Задачи:

- пропорции фигуры человека;
- соединение деталей с каркасом.

Самостоятельная работа: посещение выставки кукол, музеев.

7. Кукла. Изготовление костюма.

Костюм для куклы в соответствии с образом. Техника выполнения костюма куклы выбирается обучающимся самостоятельно. Материалы для создания костюмы подбираются в зависимости от выбранной техники.

Задачи:

- способы изготовления костюма;
- выкраивание деталей;
- способы сборки деталей.

Самостоятельная работа: подобрать материалы для костюма, соответствующие образу куклы.

8. Кукла. Отделка костюма

Отделка костюма. Дополнить образ деталями. Изготовить подставку для куклы. Декоративная тесьма, бусины, кусочки меха, кожи, фетр, нитки мулине и др.

Задачи:

- способы сборки деталей;
- способы декорирования костюма.

9. Зачет.

Просмотр и анализ работ за весь год.

Задачи:

- выявление ошибок и недочетов.

5. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения предмета «Композиция прикладная» 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 проверочную, воспитательную, диагностическую и корректирующую функции.

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

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – просмотр учебных работ (проводится в счет аудиторного времени);

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде просмотра по окончании второго полугодия. Оценки обучающимся выставляются и по окончании каждой четверти.

Итоговая работа выполняется в пятом классе и рассчитана на год.

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.

Пятый год обучения

знания:

- способов создания оригинальной тематической декоративной композиции с учетом направленности предмета «Работа в материале»;
- особенностей композиционного построения декоративных листов;
- способов создания композиций, объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции;
- о стилизации сложных форм;

умения:

- самостоятельно выделять главное в композиции;
- создавать выразительные и оригинальные декоративные образы с учетом технологических процессов работы в материале;

навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;

7. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Предмет «Композиция прикладная» предлагается рассматривать как связующее звено между предметами «Рисунок», «Живопись».

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

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение обучающимися учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

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 «Композиция прикладная» необходимо рассматривать не как абстрактные упражнения, а как мини композиции на заданную тему. Необходимо формировать у обучающихся культуру выполнения работ небольшого размера, как цикла небольших законченных заданий. Они выполняются в любой форме: от классических цветовых растяжек до необычных колористических композиций. Для концентрации внимания на работе с цветом и при знакомстве с орнаментом работа может базироваться на ранее созданных стилизованных формах и готовых композиций. Использование уже готовых орнаментальных мотивов и вариантов цветовых решений позволит более продуктивно сконцентрироваться на принципах создания орнаментальных композиций.

На этапе эскизирования, при поиске композиционных решений полезно обращение к справочному материалу, литературе по искусству, выполнение зарисовок, эскизов, этюдов, даже копий с произведений мастеров, выстраивание графического ряда, продумывание колористического решения.

Такой подход к образовательному процессу дает возможность обучающимся 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 обучающемуся.

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*