

Управление культуры администрации Города Томска
Муниципальное автономное образовательное учреждение
Дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №2» ГОРОДА ТОМСКА

ОДОБРЕНА

Педагогическим Советом МАОУДО «ДХШ №2»

Протокол №7 от 13.06.2023 г.

Дополнительная предпрофессиональная программа
в области изобразительного искусства
«Декоративно-прикладное творчество»

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Программа
по учебному предмету

ПО.01.УП.03
КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ

Томск
2023

Составитель:

Л.Е. Лукашенко, директор, преподаватель Детской художественной школы №2
Города Томска

Рецензенты:

Е.К. Протасова, старший преподаватель кафедры дизайна Института искусств и культуры Национального исследовательского Томского государственного университета, член ТРО ВТОО «Союз художников России»

Л.А. Казачек, преподаватель Детской художественной школы №2 Города Томска, член ТРО ВТОО «Союз художников России»

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- Список методической литературы;
- Список учебной литературы;
- Список дополнительной литературы;
- Средства обучения.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. 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 общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения пять лет.

Программа «Композиция прикладная» направлена на развитие творческих способностей, формирование навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся.

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

Предмет «Композиция прикладная» также тесно связан с предметами «Рисунок», «Живопись», «История искусств», «Работа в материале». Навыки, приобретенные на уроках рисунка и живописи, помогают учащимся наиболее успешно выполнять задания по 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.

Особенностью предмета «Композиция прикладная» 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.

1.2. Срок реализации учебного предмета

Согласно учебному плану (при 5-летнем сроке обучения) изучение предмета «Композиция прикладная» начинается с первого класса и заканчивается в пятом классе с аудиторной учебной нагрузкой 1 час в неделю. Срок реализации учебного предмета составляет 10 учебных полугодий.

Самостоятельная работа учащихся составляет 1 час в неделю на протяжении всего периода обучения и предполагает выполнение заданий по разделам, а также изучение специальной дополнительной литературы.

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

Общий объем времени по учебному предмету «Композиция прикладная» при 5-летнем сроке обучения составляет 495 учебных часов (1 - 5 класс). Из них аудиторные занятия - 165 часов, самостоятельная работа - 330 часов.

1 класс (1-2 полугодие): 33 аудиторных часа, 66 часов – самостоятельная работа

2 класс (1-2 полугодие): 33 аудиторных часа, 66 часов – самостоятельная работа

3 класс (1-2 полугодие): 33 аудиторных часа, 66 часов – самостоятельная работа

4 класс (1-2 полугодие): 33 аудиторных часа, 66 часов – самостоятельная работа

5 класс (1-2 полугодие): 33 аудиторных часа, 66 часов – самостоятельная работа

1.4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Срок освоения образовательной программы «Декоративно-прикладное творчество» - 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1 класс		2 класс		3 класс		4 класс		5 класс		
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	
Всего в год:	33		33		33		33		33		165
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	
Всего в год:	66		66		66		66		66		330
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям		зачет		зачет		зачет		зачет			

1.5. Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по предмету «Композиция прикладная» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы. Занятия по учебному предмету осуществляются в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек, групповых занятий численностью от 11 человек.

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

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими организаций культуры (выставок, галерей, музеев и т.д.), подготовку и участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательной организации.

1.6. Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция прикладная» является художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей и их подготовка к поступлению в образовательные организации, реализующие основные профессиональные 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.

1.7. 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;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

1.8. Методы обучения

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

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение изобразительного материала);
- наглядный (презентации, мастер-класс, показ, демонстрация произведений известных художников и лучших образцов заданий, выполненных учащимися);
- практический (творческие упражнения, подробная проработка отдельных деталей задания и последующая организация композиции в материале);
- самостоятельная работа (сбор натурального материала, разработка эскизов);
- посещение выставок для повышения общего уровня развития учащегося;
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

Предложенные методы работы с группой 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.

1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Реализация программы учебного предмета «Композиция прикладная» предусматривает наличие: учебных аудиторий, библиотеки, выставочного зала, методического фонда, натюрмортного фонда, специальных материалов и оборудования.

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

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, цветоведению, композиции, компьютерной графике, истории искусств, художественными альбомами.

Учебная аудитория для групповых занятий по композиции прикладной должна быть оснащена необходимым оборудованием: удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской, а также раковиной и водопроводной системой.

Методический фонд представлен такими материалами, как лучшие работы учащихся разных лет, методические разработки учебных занятий преподавателей, методические таблицы и наглядные пособия, учебные презентации.

Материалы и инструменты, необходимые для выполнения практической работы по композиции прикладной, учащиеся приносят на занятия самостоятельно. Перечень материалов и инструментов весьма широк: бумага белая или цветная; картон различных сортов; изобразительные материалы: акварель, гуашь, тушь, пастель, карандаши; инструменты: кисти, гелиевые ручки, трубочки стеклянные, ножницы, линейки; другие декоративные материалы.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «Композиция прикладная» - это *связующее звено* между учебными предметами «Рисунок», «Живопись», «Композиция станковая», «История изобразительного искусства», «Работа в материале». Многим учащимся трудно дается переход от законов и принципов изображения объектов в реалистическом искусстве к пониманию и созданию их декоративной выразительности в рамках работы в материале. Поэтому 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 «Композиция прикладная» 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 основ декоративной композиции, включает в себя аналитическую работу, практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Курс «Композиция прикладная» включает в себя разделы:

- основы декоративной композиции;
- цветоведение;
- стилизация и трансформация формы.

Первый класс – введение в предмет, общее знакомство с декоративно-прикладным искусством. Разделы во 2-3-4-м классах повторяются каждый год и имеют различный уровень сложности.

В разделе «Основы декоративной композиции» учащиеся знакомятся с законами и правилами составления композиции, в каждом классе задачи усложняются.

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.

Порядок изучения разделов и количество тем может меняться в зависимости от задач и особенностей учебного предмета «Работа в материале». Варианты стилизации и направленность декоративных композиций можно выбирать созвучно региональному колориту или в русле учебного предмета «Работа в материале».

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

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

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

2.1. Учебно-тематический план

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах	
			Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1 класс, I полугодие				
Раздел 1. Основы декоративной композиции				
1.1	Вводная беседа. Понятие предмета «Композиция прикладная».	Урок	1	
1.2	Формат композиции (вертикальный, горизонтальный, квадрат, круг, др.).	Урок	2	3
1.3	Изобразительные свойства композиции (линия, пятно, точка, штрих). Композиционные средства (пропорции, ритм, метр, симметрия и асимметрия, контраст, нюанс, тождество).	Урок	4	4
Раздел 2. Цветоведение				
2.1	Цветовой круг. Основные и дополнительные группы цветов. Основные признаки цвета (цветовой тон, насыщенность, светлота). Теплые и холодные цвета. Упражнение «Бабочка».	Урок	9	9
	ВСЕГО:		16	16
1 класс, II полугодие				
Раздел 1. Стилизация				
1.1	Стилизация и трансформация природных форм в орнаментальные мотивы. Серия упражнений «Цветы и ягоды».	Урок	17	17
	ВСЕГО:		17	17
2 класс, I полугодие				
Раздел 1. Цветоведение				

1.1	Ахроматическая и хроматическая гамма. Геометрический орнамент «Времена года».	Урок	4	4
Раздел 2. Основы декоративной композиции				
2.1	Зрительный центр. Равновесие картинной плоскости (статическое, динамическое). Симметрия и асимметрия.	Урок	3	3
Раздел 3. Стилизация				
3.1	Стилизация в декоративном пейзаже. Эскиз для работы в материале «Сибирский пейзаж».	Урок	9	9
	ВСЕГО:		16	16
2 класс, II полугодие				
Раздел 1. Основы декоративной композиции				
1.1	Контраст. Нюанс. Тожество. Эскиз для работы в материале «Мифы. Легенды. Сказания».	Урок	17	17
	ВСЕГО:		17	17
3 класс, I полугодие				
Раздел 1. Стилизация				
1.1	Стилизация и трансформация предметов быта. Способы изменения характера натюрморта.	Урок	2	2
Раздел 2. Цветоведение				
2.1	Гармоничное сочетание двух цветов. Цветовая пара. Контрасты. Нюансы. Цветовые гармонии. Упражнение «Флора и фауна».	Урок	3	3
2.2	Декоративная композиция «Сибирский натюрморт».	Урок	12	12
	ВСЕГО:		16	16
3 класс, II полугодие				
Раздел 1. Основы декоративной композиции				
1.1	Доминанта и акцент в композиции. Серия упражнений «Натюрморты».	Урок	17	17
	ВСЕГО:		17	17
4 класс, I полугодие				
Раздел 1. Основы декоративной композиции				
1.1	Ассоциативные средства восприятия окружающей среды. Выражение свойств и характера предметов. Эмоциональные свойства линии. Эмоциональные свойства пятна (геометрические фигуры). Фактура.	Урок	2	2
Раздел 2. Стилизация				
2.1	Орнаментально-художественная выразительность природной формы. Декоративная стилизация в натюрморте с использованием графических возможностей.	Урок	2	2

2.2	Графический декоративный натюрморт «Народы мира».	Урок	12	12
		ВСЕГО:	16	16
4 класс, II полугодие				
Раздел 1. Цветоведение				
1.1	Колорит монохромный. Колорит в двухцветной гамме. Колорит полихромный.	Урок	5	5
1.2	Колористическая композиция «Космос».	Урок	12	12
		ВСЕГО:	17	17
5 класс, I-II полугодие				
Раздел 1. Основы декоративной композиции. Творческий проект.				
1.1	Выбор темы проекта.	Урок	1	1
1.2	Изучение материала. Концепция темы работы. Обоснование принятого решения	Урок	1	1
1.3	Порядок эскизного проектирования	Урок	3	3
1.4	Технический рисунок	Урок	3	3
1.5.	Выполнение композиции	Урок	23	25
1.6	Творческий просмотр. Защита проекта		2	
		ВСЕГО:	33	33

2.2. Годовые требования. Содержание разделов и тем.

1 класс (1 полугодие)

Аудиторные занятия – 16 часов

Самостоятельная работа – 16 часов

Раздел 1. Основы декоративной композиции

1.1. Тема: Вводная беседа. Понятие предмета «Композиция прикладная» (1 час)

Содержание:

Композиция – составление, сочинение, соединение частей, упорядоченное соединение элементов. Единство и целостность. Особенности декоративной композиции: плоскостной характер изображения мотивов и элементов, отказ от передачи световоздушной среды, пространства, реального цвета. Лаконичность и выразительность силуэта, локальные цветовые отношения. Условный художественный язык. Возникновение и развитие декоративно-прикладного искусства. Значение ДПИ в мировой культуре.

1.2. Тема: Формат композиции (вертикальный, горизонтальный, квадрат, др.) (2 часа)

Содержание:

Формат (от лат. «formato» - придавать форму). Формат может быть прямоугольным (вертикальным, горизонтальным), квадратным, овальным или в виде круга. Прямоугольный формат обычно выдерживается в пропорциях «золотого сечения». Выбор формата определяет эмоциональное воздействие композиции. Например, вертикальный формат дает ощущение возвышенности, горизонтальный – простора и свободы. Квадрат идеален для статичных, уравновешенных композиций. В круге или овале композиция строится относительно центральных осей.

Самостоятельная работа:

Упражнение «Зоопарк» (линейно-графические зарисовки силуэтов животных на выбор формата) (3 часа)

1.3. Тема: Изобразительные свойства композиции (линия, пятно, точка, штрих).

Композиционные средства (пропорции, ритм, симметрия и асимметрия, контраст, нюанс, тождество) (4 часа)

Содержание:

Знакомство с основными изобразительными *свойствами композиции*: точка, линия, пятно, штрих. Композиционными *средствами* являются: симметрия, асимметрия, пропорции, ритм, контраст, нюанс, т.е. явления, присущие природным формам. *Симметрия* (форма листьев, снежинок, цветов и т.д.), в переводе с греч. языка, означает соразмерность, *асимметрия* – отсутствие соразмерности. Зеркальная (осевая) симметрия возникает при вращении фигуры вокруг оси. Симметричные композиции производят впечатление покоя, равновесия, устойчивости. Асимметричные композиции выражают динамичность, неуравновешенность, беспокойство. Главный признак асимметрии – принцип неодинаковости, контраста и противопоставления. *Ритм* – от греч. *rhythmos* – мерное течение. Характеристикой орнамента является ритмическая повторяемость мотивов, элементов, пространственных поворотов, просветов или интервалов между ними. *Контраст* – это резкое различие между двумя однородными свойствами (большой – маленький, длинный – короткий, широкий – узкий, высокий – низкий, т.д.). *Нюанс* – противоположность контраста, означает «едва заметный переход». Если элементы композиции сходны по форме, размерам, фактуре, то в этом случае речь идет о *тождестве*.

Самостоятельная работа: выполнение фантазийного орнамента размером $\frac{1}{2}$ листа формата А4 на симметрию (асимметрию), контраст (нюанс) (4 часа)

Раздел 2. Цветоведение

2.1. Тема: Цветовой круг. Основные и дополнительные группы цветов. Основные признаки цвета (цветовой тон, насыщенность, светлота). Теплые и холодные цвета.

Упражнение «Бабочка» (9 часов)

Содержание:

Цветовой круг как замкнутый спектр. Триада *основных* цветов: желтый, синий, красный. *Дополнительные* группы цветов. Основные *признаки цвета*: цветовой тон, насыщенность, светлота). *Цветовой тон* – это качество хроматического цвета, которое мы называем – красный, желтый, зеленый и т.д. *Насыщенность* – степень отличия хроматического цвета от ахроматического той же светлоты. Цветовой тон и насыщенность – качественные характеристики цвета, а количественную его сторону характеризует светлота (напряженность) цвета. Теплые и холодные цвета.

- Упражнение «Бабочка». Закрепление понятий: симметрия, стилизация, теплые и холодные цветовые гармонии). Подача цветовая.

Материалы: Формат А4, гуашь, кисти.

Самостоятельная работа: выполнение колористических упражнений по теме урока (9 часов).

1 класс (2 полугодие)

Аудиторные занятия – 17 часов

Самостоятельная работа – 17 часов

Раздел 1. Стилизация

1.1. Тема: Стилизация и трансформация природных форм в орнаментальные мотивы.

Серия упражнений «Цветы и ягоды» (17 часов)

Содержание:

- *Рисунок цветка и ягод* из гербария или копирование ботанического рисунка ($\frac{1}{2}$ листа формата А4). Плоскостное изображение. Передача характерных особенностей цветка. Отсекание лишнего и незначительного. Подача графическая (использование пятна).
- *Трансформация формы*. Изменение силуэтной формы предмета ($\frac{1}{2}$ листа формата А4) за счет изменения пропорций объекта:
 - относительно вертикальной оси (расширение, сжимание);
 - относительно горизонтальной оси (вытягивание, сплющивание);

- изменение пропорций между основными конструктивными элементами внутри изображаемого объекта.

Подача графическая (использование пятна и линии).

- *Геометризация формы.* Приведение измененного по форме растительного объекта (цветка) к простейшим геометрическим формам:
 - кругу (овалу);
 - квадрату (прямоугольнику);
 - треугольнику.

Подача графическая.

Материалы: Формат А4, карандаш, маркер. Рисунок занимает ½ листа, трансформация формы - ½ листа. Подача графическая.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок растительных форм, дополнительных вариантов трансформации и геометризации (17 часов)

2 класс (1 полугодие)

Аудиторные занятия – 16 часов

Самостоятельная работа – 16 часов

Раздел 1. Цветоведение

1.1. Тема: Ахроматическая и хроматическая гамма. Геометрический орнамент «Времена года» (4 часа)

Содержание:

Две основные группы цветов: хроматические и ахроматические.

Знакомство с ахроматическими цветами. Ахроматические цвета отличаются один от другого только степенью яркости. Между самыми яркими (белыми) и самыми темными (черными) существует множество оттенков серого цвета.

Хроматические цвета – это цвета и их оттенки, которые мы различаем в спектре.

Учащиеся выполняют интересное колористическое задание: геометрический орнамент (в круге или квадрате) «Времена года». Задание выполняется в четырех колористических вариантах: зима – во все цвета добавляются холодные оттенки, весна – во все цвета добавляется белый или серый, лето – яркие хроматические цвета и их оттенки (без белых, серых, черных), осень – во все цвета добавляется черный.

Материалы: формат А4, гуашь

Самостоятельная работа: Получение равноступенчатой ахроматической шкалы.

Шкала может выполняться в любой творческой форме. Составление шкалы разбела, затемнения и тусклой шкалы для четырех цветов (красного, зеленого, желтого, синего).

Задание выполняется традиционно смешением исходного цвета поочередно с белым, серым и черным, образуя 3 шкалы насыщенности для каждого цвета или в любой другой творческой форме. Формат А4, подача цветовая, гуашь (4 часа)

Раздел 2. Основы декоративной композиции

2.1. Тема: Зрительный центр. Равновесие картинной плоскости. Симметрия и асимметрия (3 часа)

Содержание:

Этот раздел композиции особенно важен для понимания учащихся. В процессе работы они 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. *Способы выделения композиционного центра* (местоположением; формой; тоном; цветом; фактурой; освещенностью; контрастом; детализацией).

Одним из важных условий завершенности композиции является уравновешенность ее частей относительно композиционного центра. Различают следующие виды равновесия:

статическое равновесие (при симметричной ориентации фигур на плоскости) и *динамическое равновесие* (при асимметричном расположении фигур).

Композиционно достичь статического равновесия можно следующими *способами*:

- расположить фигуры в центре плоскости;
- сдвинуть фигуры в верхнюю часть плоскости;
- сдвинуть фигуры в нижнюю часть.

Для достижения равновесия имеет значение отношение *цвета фигуры и фона*. Теплые цвета воспринимаются тяжелее холодных, насыщенные – тяжелее малонасыщенных. Геометически правильная форма воспринимается тяжелее, чем неправильная. Самой тяжелой фигурой является квадрат в устойчивом положении.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиции, выделения зрительного центра. Правильное определение зрительного центра - равновесие картинной плоскости. Формат А4, бумага, белая, тонированная или черная. Подача графическая или аппликативная (3 часа)

Раздел 3. Стилизация

3.1. Тема: Стилизация в декоративном пейзаже. Эскиз для работы в материале «Сибирский пейзаж» (9 часов)

Содержание:

Стилизация в декоративном пейзаже. В отличие от станковой живописи, в декоративном пейзаже отсутствует световоздушная перспектива. Все объекты, как переднего, так и заднего плана, изображаются с одинаковой четкостью. Упрощение очертаний объектов. Пейзаж носит плоскостно-декоративный характер. Акцент делается на более выразительные декоративные линии и ходы. Декор в пейзаже может быть сплошным или акцентом на некоторых участках, которые надо выделить. Цвет может использоваться с привязкой к натуре, а может решаться и условно.

Выполнение эскизных поисков и зарисовок для аппликации из ткани на тему «Сибирский пейзаж», в котором изображаемые объекты предельно упрощены. Основная цель – научиться стилизовать панорамные природные мотивы. Выполнить интересную композицию, сохранив пластику природной среды. Добиться выразительности композиции, верно распределив тональные и цветовые отношения.

Материалы: карандаш, маркер, гуашь, бумага, формат А4

Самостоятельная работа: составление серии маленьких эскизов по теме урока, силуэты и стилизация природных форм (9 часов)

2 класс (2 полугодие)

Аудиторные занятия – 17 часов

Самостоятельная работа – 17 часов

Раздел 1. Основы декоративной композиции

1.1. Тема: Контраст. Нюанс. Тождество. Эскиз для работы в материале на тему «Мифы. Легенды. Сказания» (17 часов)

Содержание:

В композиции каждый отдельный ее элемент находится во взаимосвязи с другими элементами или формами. Взаимосвязи элементов композиции могут строиться по трем вариантам: контраст, нюанс, тождество. Наиболее активным и выразительным в декоративно-прикладном творчестве является контраст (резкое различие между двумя однородными свойствами, а также по цвету). Например, светлое – на темном, темное – на светлом, теплое – на холодном, холодное – на теплом. Нюансные отношения, сближенные по форме, тону, цвету, фактуре, объему, размеру, обогащают композицию игрой оттенков, деталей. При тождестве – все элементы композиции сходны по форме, размерам, фактуре, пластике или другим свойствам. Монокомпозиция – художественное произведение, заключенное в рамки определенного формата, заданного автором или ситуацией.

Существует ряд приемов, использование которых усиливает впечатление декоративности

композиции: оверлеппинг; членение плоскости на части; насыщение орнаментом; дробление изображения, введение постоянного модуля и фиксация его цветом. Для закрепления пройденного материала учащимся предлагается выполнить эскиз для гобелена на тему «Мифы. Легенды. Сказания». Выбор оптимальной композиции. Точное построение окончательного варианта эскиза. Членение плоскости на части. Линии членения могут быть прямыми и кривыми, возможно сочетание тех и других одновременно. Выполнение композиции в цвете (контрастные отношения).

Материалы: формат А3, гуашь

Самостоятельная работа: изучение исторической эпохи, сбор материала, выполнение поисковых эскизов и схем в карандаше (17 часов)

3 класс (1 полугодие)

Аудиторные занятия – 16 часов

Самостоятельная работа – 16 часов

Раздел 1. Стилизация

1.1. Тема: Стилизация и трансформация предметов быта. Способы изменения характера натюрморта (3 часа)

Содержание:

Стилизация и трансформация предметов быта. Натюрморт. Рассмотрение силуэта натюрморта натурной постановки на уровне глаз. Разные по форме и силуэту предметы расположены на высокой подставке и загораживают друг друга (три пространственных слоя). Формы работают на прозрачность. Способы декоративизации натюрморта. Изучение способов декоративизации форм неживой природы. Придание нарисованному объекту изобразительной условности с помощью определенных графических приемов:

- передача условной плановости за счет применения линий разной толщины (предметы дальнего или среднего плана могут быть выведены в первый ряд);
- выявление формы объектов натюрморта введением белой контурной линии и блика в общее силуэтное пятно;
- выявление условного объема объектов натюрморта минимальной моделировкой формы;
- сохранение силуэтной формы предметов при наполнении натюрморта фактурой.

Способы изменения характера натюрморта. Изменение характера натюрморта возможно, когда происходит:

- изменение пропорций между предметами;
- изменение пропорций внутри предметов;
- приведение предметов к простейшим геометрическим формам;
- добавление иной пластической выразительности форм предметов;
- добавление или удаление предметов натюрморта.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов графического решения натюрморта.

Подача графическая или аппликативная. Формат А4, маркеры, фломастеры, бумага белая, тонированная, черная (3 часа)

Раздел 2. Цветоведение

2.1. Тема: Гармоничное сочетание двух цветов. Цветовая пара. Контрасты. Нюансы. Цветовые гармонии. Упражнение «Флора и фауна» (3 часа)

Содержание:

Гармоничное сочетание двух цветов. Задача данного раздела - углубление знаний учащихся в области цветовой грамоты. Сочетание цветовых пар очень велико. На палитре в семь красок, можно получить 21 пару. Необходимо рассмотреть самые основные.

Цветовая пара. Контрасты. Изучение характеристик контрастной цветовой пары: контраст по цвету; тепло - холодный контраст; тоновой контраст; комплексный контраст.

Цветовая пара. Нюансы. Изучение характеристик нюансной цветовой пары. Сближенные пары могут быть: по светлоте; месту в спектре.

Изменение контраста в цветовой паре. Приобретение знаний о способах усиления или уменьшения контраста в цветовой паре. Декоративная выразительность цвета. Изучение сочетания двух насыщенных цветов с ахроматической гаммой. Создание декоративного эффекта за счет соотношения основных свойств компонентов: цветового тона; светлоты; насыщенности; психологических качеств; пропорции занимаемых площадей.

Упражнение «Флора и фауна». Цветовые гармонии. Изучение различных видов гармоничных сочетаний происходит во время выполнения практических упражнений по теме. Создание вариантов сочетаний:

- предельно контрастной пары;
- диаметрально контрастной пары;
- классической триады;
- контрастной триады;
- аналогичной триады;
- четырех гармоничных цвета.

Материалы: Подача цветовая, гуашь, формат листа А4 или А5.

Самостоятельная работа: Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется. Подача цветовая, гуашь. Формат А4. Выполнение ряда упражнений на уменьшение (для контрастной пары) или усиление (для аналогичной пары) контраста в паре за счет изменения насыщенности цветов. Задание выполняется в виде свободных цветовых колористических композиций. Подача цветовая, гуашь, формат А4 (6 часов)

2.2. Тема: Декоративная композиция «Сибирский натюрморт» (12 часов)

Содержание:

Натюрморт – жанр изобразительного искусства, показывающий различные предметы, организованные в единую группу. Жанр натюрморт наиболее показателен и многообразен в плане изучения признаков декоративной стилизации. Существует ряд приемов, использование которых усиливает впечатление декоративности композиции:

- *оверлеппинг* (частичное совпадение или наложение одной формы на другую);
- *членение плоскости на части* (простое – на 2-4-8-частей; по «принципу лоскутного одеяла»), линии членения могут быть прямыми и кривыми, либо сочетаться;
- *насыщение орнаментом*;
- *дробление изображения* (принцип мозаики);
- *введение постоянного модуля и фиксация его цветом.*

Учащимся предлагается выполнить декоративную композицию на тему «Сибирский натюрморт». Решение плоскостное. Правильный выбор формата. Декоративность окончательной композиции. Стилизации изображения. Подача цветовая. При работе в цвете используются понятия: контрастные, нюансные и другие цветовые гармонии. Для передачи декоративности также предлагается выбрать один из предложенных приемов (оверлеппинг, членение плоскости на части и др.). Аккуратность и качество выполнения.

Материалы: формат А3, гуашь. Подача цветовая.

Самостоятельная работа: сбор материала, выполнение поисковых эскизов и схем в карандаше (12 часов)

3 класс (2 полугодие)

Аудиторные занятия – 17 часов

Самостоятельная работа – 17 часов

Раздел 1. Основы декоративной композиции

1.1. Тема: Доминанта и акцент в композиции. Серия упражнений «Натюрморты» (17 часов)

Содержание:

Доминанта и акцент в композиции. Данный раздел рассматривает роль доминанты в создании декоративной композиции. *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*. 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 доминанта располагается в активной части композиции, ближе к центру формата. Упражнение «Натюрморт». Для создания декоративности в рисунке применяются:

- прием плоскостного характера изображения;
- изменение масштаба;
- совмещение проекций;
- обратная перспектива.

Для выделения доминанты в натюрморте ученикам предлагаются следующие *приемы*:
объединение предметов в доминантные группы по разным признакам:

- форме;
 - размеру;
 - местоположению;
- усиление «доминантности» группы или предмета:*
- изменением размера;
 - минимальной моделировкой формы;
 - изменением интенсивности цветовых зон;
 - изменением интенсивности рельефа;
 - использованием цветного контура;
 - усилением или уменьшением цветового контраста и т.д.

Материалы: Формат А4, бумага белая, черная, тонированная. Гуашь. Подача цветовая.

Самостоятельная работа: изучение творчества художников, работающих в декоративной живописи. Выполнение разрабатываемого натюрморта в стиле одного из художников. Выполнение вариантов с предложением различной «доминантности» разрабатываемого натюрморта (17 часов)

4 класс (1 полугодие)

Аудиторные занятия – 16 часов

Самостоятельная работа – 16 часов

Раздел 1. Основы декоративной композиции

1.1. Тема: Ассоциативные средства восприятия окружающей среды. Выражение свойств и характера предметов. Эмоциональные свойства линии. Эмоциональные свойства пятна (геометрические фигуры). Фактура (2 часа)

Содержание:

Знакомство с возможностью влияния характера линий на эмоциональное восприятие человека. С помощью различного характера линий можно создать композиции ассоциативного ряда, например:

- композиция из вертикальных линий вызывает ощущение активного стремления вверх (полет ракеты, фонтан.);
- горизонтальные линии стремятся к покою, пассивному движению;

- диагональ вызывает ощущение борьбы, движения;
- ломаная линия передает самые разнообразные ощущения.

Эмоциональная выразительность пятна (геометрических фигур). Знакомство с возможностью простых геометрических фигур (круг, овал, прямоугольник и треугольник) вызывать разные ассоциативные впечатления. Сочетание различных фигур и линий может тяготеть к физическим аналогиям, например, «легко – тяжело».

Фактура. Добавление фактуры может расширить диапазон ассоциативного восприятия композиции. Применение фактуры как материально выразительного средства. Фактура передает свойства окружающего нас мира вещей и природы и имеет: вес; плотность.

Характерные особенности строения предмета: твердость камня; гладкость стекла; легкость и прозрачность неба и т.д.

Самостоятельная работа: (2 часа)

изучение творчества художников-абстракционистов, выполнение эмоционально наполненных мини-композиций на заданную тему. Несколько экспресс вариантов, наполненных разным эмоциональным содержанием. Подача графическая, формат А5.

Раздел 2 Стилизация

2.1. Тема: Орнаментально-художественная выразительность природной формы.

Декоративная стилизация в натюрморте с использованием графических возможностей (2 часа)

Содержание:

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. Графические техники, как способ стилизации. Знакомство с выразительными возможностями графической стилизации:

- выполнение рисунка линией одной толщины по белому или цветному фону;
- выполнение рисунка линией разной толщины;
- выполнение рисунка линией разной толщины с включением пятна, выполнение рисунка приемом «пятно»;
- выполнение рисунка с использованием фактур;
- выполнение рисунка с помощью орнаментальной стилизации.

Самостоятельная работа: (2 часа)

Разработка темы орнаментальности натюрморта в нескольких графических вариантах.

Подача графическая. Задания выполняются на белом или тонированном листе формата А5.

Используются разные графические материалы.

2.2. Тема: Графический декоративный натюрморт «Народы мира» (12 часов)

Содержание:

Выполнение поисковых эскизов на заданную тему (самостоятельная работа). Выбор оптимальной композиции, выгодного ракурса. Стилизация натюрморта. Определить единый декоративный и пластический ход в изображении всех предметов. Отталкиваться от природной формы предметов. Выполнение тематического натюрморта в графике.

Ограничение в цвете (один, два, три цвета).

Материалы: белый или тонированный лист формата А3, фломастеры. Подача графическая.

Самостоятельная работа: Выполнение творческого задания на выявление характера предмета. За основу берется один предмет по выбору учащегося (кувшин, стол, стул, ваза, часы, подушка и т.д.). Данному предмету предаются особые характеристики:

- добрый – злой;
- городской – деревенский;
- мягкий – твердый;

- мужской – женский;
- веселый – грустный и т.д.

Подача графическая, формат А4. Шесть вариантов изображения предмета (12 часов)

4 класс (2 полугодие)

Аудиторные занятия – 17 часов

Самостоятельная работа – 17 часов

Раздел 1. Цветоведение

1.1. Тема: Колорит монохромный. Колорит в двухцветной гамме. Колорит полихромный (5 часов)

Содержание:

Колорит монохромный. Рассмотрение монохромного колорита на заданную колористическую тему: исходный цвет как акцент.

Колорит в двухцветной гамме. Рассмотрение двухцветного колорита на заданную тему: «доминантный колорит с акцентом второго цвета (нюансный по светлоте, контрастный по светлоте)».

Колорит в полихромной гамме. Рассмотрение ряда упражнений на заданную колористическую тему.

Упражнения являются соединительным звеном между абстрактными композициями и композиционной разработкой эскиза. При составлении колоритов условия группировки элементов обеспечивают свободу в подборе цвета и его можно связать с идеей и образами задуманной композиции. Упражнения дают цветовой материал, который можно использовать в творческом задании и применить в разработке эскизов.

Самостоятельная работа: Создание коллекции сочетаний гармоничных цветов. Размещение на одном листе нескольких тематических «колоритов». Задание может выполняться традиционно в виде таблиц. Творческое решение темы приветствуется.подача цветовая. Гуашь. Формат листа А4 (5 часов)

1.2. Тема: Колористическая композиция «Космос» (12 часов)

Содержание:

Одним из важных разделов цветоведения является колористическая композиция. Колористическая композиция - это предложенное художником цветовое построение предмета. В прикладном искусстве она непосредственно зависит от природных и технологических возможностей конструкционного материала. Но цветовое решение должно исходить также из эстетических закономерностей цвета, создающих его художественную выразительность, и охватить специфические вопросы цветосочетаний и цветов. Перед созданием колористической композиции учащиеся изучают разные заданные «колориты». «Колориты» - это упражнения с особой задачей, которые помогут научиться чувствовать цветовую объединенность сочетаемых элементов.

Выполнение небольшой колористической композиции на тему «Космос». Учащимся предстоит научиться целенаправленным набором цветов создавать определенно выраженный характер колорита.

Материалы: Формат листа А3, гуашь. подача цветовая.

Самостоятельная работа: Выполнение серии упражнений. Варианты «колоритов»:

- полихромный, аналогичный, нюансный;
- полихромный, аналогичный, 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») (12 часов)

5 класс (1-2 полугодие)

Аудиторные занятия – 33 часа

Самостоятельная работа – 33 часа

Раздел 1. Творческий проект

К пятому году обучения учащиеся овладевают определенными техническими навыками, развивают в достаточной мере свои художественные способности и уже могут представить в графической форме содержание проектной идеи. Учащимся предлагается систематично и последовательно пройти полный цикл: от идеи, через все этапы проектного эскизирования, к конкретной композиции.

1.1. Тема: Выбор темы проекта (1 час)

Содержание:

Выбор темы для работы связан с учебным предметом «Работа в материале». Каждый учащийся выбирает индивидуальную проектную тему.

Самостоятельная работа: выбор предполагаемых тем для работы (1 час)

1.2. Тема: Изучение материала по выбранной теме. Концепция темы работы.

Обоснование принятого решения (1 час)

Содержание:

Сбор информации по теме, работа в библиотеке.

Проведение анализа собранного материала, переосмысливание, обработка информации.

Формулировка основной идеи – творческой концепции. Важно, чтобы в ходе синтеза предварительных исследований рождались собственные мысли, отличные от аналогов.

Творческими источниками для создания работы могут служить любые природные явления, всевозможные элементы природной среды, события истории и современности, различные виды и объекты культуры, искусства, науки, ретро мода, новые технологии и т. д.

Самостоятельная работа: изучение материала, работа с первоисточниками, посещение музеев. Разработка концепции темы. (1 час)

1.3. Тема: Порядок эскизного проектирования. (3 часа)

Содержание:

Эскизный проект создается с учетом законов и средств композиции, с применением способов гармонизации и различных техник изображения. На этапе эскизного проектирования решаются основные задачи: форма, цвет, масштабность, пропорции, функциональная образность. Главная цель эскизного проектирования – поиск и создание яркого, выразительного, острого образа, наделенного определенной смысловой символикой и знаковостью. Эскизное проектирование имеет свой определенный порядок:

- наброски (контурные, контурно-тональные, живописно-тональные);
- поисковый рисунок;
- детальная проработка эскизов карандашом;
- заливка основных участков легким тоном определяющего колорита;
- дальнейшая проработка цветовых отношений;
- ввод определяющих контрастов;
- главные элементы эскиза;
- разработка фактуры материалов;
- заключительный этап (проработка и усиление основных и необходимых деталей).

Характер эскизов должен отражать особенности выбранной темы. Чем больше сделано вариантов, тем убедительнее выбор. Однако нельзя допустить, чтобы работа над эскизами сводилась к нагромождению упражнений и механическому их повторению. Поиск должен осуществляться осознанно, а не стихийно.

Материалы: Подача графическая, цветовая. Эскизные поиски и зарисовки на формате А4, бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: эскизное проектирование (3 часа)

1.4. Тема: Технический рисунок. Демонстрационный рисунок (3 часа)

Содержание:

Выполнение технического рисунка. Демонстрационный рисунок. Демонстрационные листы не содержат полной информации по разрабатываемой теме, а служат для ее иллюстрации.

Учащиеся самостоятельно (по согласованию с педагогом) определяют количество, формат и графическую подачу демонстрационных листов.

Материалы: подача графическая, цветовая, соответственно теме проекта.

Самостоятельная работа: работа над техническим и демонстрационным рисунком (3 часа)

1.5. Тема: Выполнение композиции (23 часа)

Содержание:

Показать знание способов создания оригинальной тематической декоративной композиции с учетом направленности учебного предмета «Работа в материале», особенностей композиционного построения декоративных листов, способов создания композиций, объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

На данном этапе учащиеся умеют создавать выразительные и оригинальные декоративные образы с учетом технологических процессов работы в выбранной технике.

При этом учащиеся демонстрируют навыки перевода эскизного решения в технический рисунок и создания далее декоративной композиции.

Материалы: на выбор

Самостоятельная работа: (25 часов)

1.6. Тема: Творческий просмотр. Защита проекта (2 часа)

Защита творческого проекта проходит в конце учебного года и по окончании полного курса обучения под руководством педагога-наставника. Это может осуществляться следующим образом: организация общей выставки; открытый творческий просмотр (в присутствии преподавателей, учащихся и гостей); презентация проектов с комментариями и представлением работ. По окончании защиты может быть организована передвижная выставка (городского, областного, всероссийского уровня).

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате освоения предмета «Композиция прикладная» учащийся должен:

знать:

- основные элементы композиции, закономерности построения художественной формы;
- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла.

уметь:

- применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте) в композиционных работах;
- находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;
- находить живописно – пластические решения для каждой творческой задачи.

владеть:

- навыками по созданию композиционной художественно-творческой работы.

Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения

1 класс

- знания:

- основных законов декоративной 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 живописными и графическими техниками исполнения.

2 класс

- 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:

- перехода на условную плоскостную трактовку формы предмета;
- анализа схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составления колеров;
- создания декоративной композиции из стилизованных мотивов;

3 класс

- знания:

- о стилизации и трансформации предметов быта;
- о способах выделения доминанты в композиции;
- о способах достижения цветовой гармонии в цветовой паре;

- умения:

- последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;
- создавать сложные декоративные композиции на основе вспомогательных сеток;
- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до заданной степени законченности;
- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- навыки:

- работы с ограниченной цветовой палитрой.

4 класс

- знания:

- о графических возможностях в декоративной композиции;
- о способах создания колористических композиций;
- о возможностях эмоциональной выразительности линий и пятен;

- умения:

- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств;
- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;
- самостоятельно выделять главное в композиции;

- навыки:

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- передачи разнообразных фактур;
- работы различными живописными и графическими техниками;

- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции.
- создания целостности цветотонального решения листа.

5 класс

- знания:

- способов создания оригинальной тематической декоративной композиции;
- особенностей композиционного построения декоративных листов;
- способов создания композиций, объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции;

- умения:

- создавать выразительные и оригинальные декоративные образы;

- навыки:

- перевода эскизного решения в технический рисунок;
- создания декоративной композиции.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – просмотр (проводится в счет аудиторного времени).

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, в виде зачета-просмотра по окончании каждого полугодия. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая композиция (творческий проект) демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой. Итоговая работа может быть выполнена в любой технике исполнения и связана с учебным предметом «Работа в материале».

4.2. Критерии оценок

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

Во время объяснения новой темы перед выполнением каждого задания преподаватель ставит перед учеником конкретные задачи. В зависимости от качества выполнения этих задач оценивается работа ученика.

Выставляется оценка:

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением и творческим подходом.

4 (хорошо) - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Таблицы по темам:

- орнамент;
- цветоведение;
- стилизация;
- основы декоративной композиции.

Наглядные пособия.

- Методические пособия.
- Папки практических заданий, сформированные по темам.
- Фонд лучших работ учащихся по разделам и темам.
- Видеоматериалы.
- Интернет – ресурсы.
- Презентационные материалы по тематике разделов.

5.1. Методические рекомендации преподавателям

Предмет «Композиция прикладная» предлагается рассматривать как связующее звено между предметами «Рисунок», «Живопись», «Композиция станковая», «История искусств», «Работа в материале».

Ввиду небольшого количества часов, отведенных на предмет «Композиция прикладная», работа над композицией ведется в счет аудиторного времени, а также за пределами учебных аудиторных занятий. Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр аналогов, создание форэскизов, цветовых или тональных эскизов, проработка утвержденных вариантов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Программа имеет три базовых раздела, это: «Основы декоративной композиции», «Стилизация», «Цветоведение». 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 «Композиция прикладная» необходимо рассматривать не как абстрактные упражнения, а как мини-композиции на заданную тему. Необходимо формировать у учащихся культуру выполнения работ небольшого размера. Все выполненные варианты заданий по теме необходимо композиционно грамотно размещать на одном формате. 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.

5.2. Комментарии к разделам и темам

Раздел 1. Основы декоративной композиции

1 класс

Данный раздел включает в себя материал, который в простой и доходчивой форме знакомит учащихся с выразительными средствами композиции (пятном, линией, штрихом), показывает основные приемы и правила композиционного построения. Овладение приемами и правилами композиции происходит при размещении простейших геометрических фигур на плоскости. Учащиеся знакомятся с такими приемами и свойствами композиции, как масштабность, равновесие, пропорциональность, зрительный центр, ритм, симметрия, асимметрия, статика, динамика.

2 класс

Этот раздел композиции особенно важен для понимания учащимися. В процессе работы они должны усвоить, что часть произведения, ясно выражающая главную мысль и содержание, является композиционным центром. Композиционный центр должен привлекать внимание зрителя. Учащиеся должны понять, что такое зрительный центр и равновесие картинной плоскости. Освоить способы выявления композиционного центра.

Такой же важной темой для изучения в этом разделе является тема, посвященная роли контраста и нюанса в композиции. Учащийся обязательно должен понять, что он, как художник, режиссирует - определяет, что будет главным в его произведении, а что - второстепенной деталью.

Завершающей работой будет плоскостная декоративная композиция на заданную тему: Эскиз для работы в материале «Мифы. Легенды. Сказания».

3 класс

Данный раздел посвящен рассмотрению важной роли доминанты в создании декоративной композиции. Итогом работы над этой темой является выполнение декоративного натюрморта с организацией доминантной группы на основе натуральных зарисовок.

4 класс

Данный раздел раскрывает влияние характера линий и форм на эмоциональное восприятие человека, с помощью различного характера линий можно создать композиции ассоциативного ряда. Добавление фактуры, может расширить диапазон ассоциативного восприятия композиции. Итогом работы в разделе является выполнение творческой композиции на выявление эмоционального характера предмета. Тематическая область работы выбирается педагогом или учащимися (от чайника до архитектуры).

5 класс

В любой области творчества художник должен уметь располагать все элементы своего произведения, чтобы оно было максимально выразительным и обладало вместе с тем целостностью. Композиция – это средство приведения всех элементов в единство. Решение этой задачи осуществляется композиционными приемами и средствами, такими, как: пропорция и масштабность, метр и ритм, равновесие, симметрия, асимметрия, контраст нюанс, статика, динамика. Без знания правил и закономерностей, на которые опирается композиция, не может быть подлинного творчества. Термин «композиция» многозначен: он обозначает не только процесс составления и придумывания, но и соблюдения особых правил. Композиция считается удачной, если соблюдены следующие условия:

- ни одна часть целого не может быть изъята или заменена без ущерба для целого;
- части не могут меняться местами без ущерба для целого;
- ни один элемент не может быть присоединен к целому без ущерба для него.

Раздел 2. Стилизация

1 класс

Данный раздел включает в себя систему знаний пошаговой трансформации и стилизации растительных форм в орнаментальные мотивы. Предложенные способы работы с формой учащийся легко сможет применять при работе с любыми другими объектами. На основе первоначальных натуральных зарисовок, с помощью ряда условных приемов (изменение пропорций относительно осевых, пропорциональное изменение элементов внутри объекта,

приведение изображаемого объекта к простейшим геометрическим формам) происходит создание новой декоративной формы. Особенно это важно для орнамента, где стилизация превращает объект изображения в мотив узора. Итогом работы в разделе может быть графическая серия небольших работ или единая композиция.

2 класс

В этом разделе в качестве стилизации учащимся предлагается рассмотреть пейзаж. В качестве стилизуемых объектов могут быть деревья, кустарники, насекомые, птицы, рыбы или животные (выбор педагога). Основа стилизации – копирование природной формы. Затем происходит выявление наиболее выразительного и характерного силуэта. Далее предлагается учащимся создать несколько вариантов декоративных пейзажей. Традиционно для учащихся интересен вариант декоративно-орнаментальной стилизации объекта. Возможно, в процессе работы произойдет упрощение стилизуемой формы и ее геометризация. Данные стилизованные объекты могут использоваться для дальнейшей работы во всех разделах.

3 класс

Раздел посвящен изучению способов декоративизации форм неживой природы. Отправной точкой в работе является натурная постановка натюрморта на уровне глаз. Разные по форме и силуэту предметы располагаются на высокой подставке и загораживают друг друга, образуя три пространственных уровня. Учащиеся рассматривают предметы. Формы работают на прозрачность. Некоторые способы изменения характера натюрморта, которые позволяют придать нарисованному объекту декоративность и изобразительную условность:

- разной линией разной толщины передается плановость;
 - формы объектов натюрморта выявляются белой контурной линией и бликом в общем черном силуэтном пятне;
 - большая тень передает минимальную моделировку формы и условный объем;
 - плоскостное решение объектов натюрморта с помощью различного простейшего декора (прямые вертикальные линии разной толщины);
 - формы работают на прозрачность (метод наложения);
 - при выполнении этой работы важно сохранить целостность изображаемых предметов.
- Учащиеся могут изменить характер натюрморта, придав ему выразительность, за счет изменения пропорций предметов и пластичности форм.

Итогом работы может стать декоративная композиция «Сибирский натюрморт».

4 класс

Раздел посвящен работе с фактурами и текстурами в природных формах. Задача педагога - научить учащихся увидеть художественную выразительность и красоту объектов.

Традиционно работа учащихся над темой начинается с эскизного изучения натурального объекта: им предлагается выполнить несколько зарисовок на альбомном листе. Затем учащимся предстоит выявить главные темы ритмических повторов и передать их уже в более условном рисунке известными графическими средствами. Многократное увеличение изучаемого объекта позволит учащимся выявить скрытую орнаментальность предмета. Необходимо разработать тему орнаментальности в нескольких графических вариантах.

Для особой образной выразительности изображаемого объекта можно добавить некие декоративные фантазийные элементы и создать его гиперболизированный образ. Найденную декоративную фактуру необходимо наложить на простой условный внешний контур изображаемого объекта. Допускается разномасштабность в художественном изображении.

Итогом работы может стать графическая композиция: Натюрморт «Народы мира».

5 класс

Данный раздел посвящен развитию у учащихся умения быстро и декоративно-образно мыслить для дальнейшего использования в декоративных проектах.

Силуэтное решение помогает выявить наиболее характерные черты объекта. На основе выполненных зарисовок учащиеся создают образные силуэтные формы (темный силуэт, светлый силуэт, силуэт с присутствием белых контуров). Моделирование объема

только светом или только тенью дает возможность условного декоративного изображения любого объекта.

Раздел 3. Цветоведение

1 класс

В этом разделе учащиеся знакомятся с цветовым кругом. Знакомство с цветом, как художественным материалом. Рассматриваются основные и дополнительные цвета, а также группы теплых и холодных цветов. Учащиеся должны усвоить такие характеристики, как цветовой тон, светлота и насыщенность. Наряду с цветовым тоном, светлотой и насыщенностью цвет может вызывать не только цветовые ощущения, а другие, например: свежести, легкости. Итоговое задание по теме – это цветовое решение на основе стилизованного ранее природного объекта «Бабочка».

2 класс

Раздел посвящен углубленному изучению образования монохромных и ахроматических оттенков цветов. Внимание учащихся концентрируется на возможности получения многообразия оттенков одного цвета изменением его насыщенности, при смешении с ахроматическими цветами (черным, белым и серым).

Учащиеся выполняют интересное колористическое задание: геометрический орнамент (в круге или квадрате) «Времена года». Задание выполняется в четырех колористических вариантах: зима – во все цвета добавляются холодные оттенки, весна – во все цвета добавляется белый или серый, лето – яркие хроматические цвета и их оттенки (без белых, серых, черных), осень – во все цвета добавляется черный. Задание выполняется гуашью.

3 класс

В этом разделе углубляются знания в области цветовой грамоты. Сочетание цветовых пар очень велико. На палитре в семь красок можно получить 21 пару. Необходимо рассмотреть самые основные. Пары, контрастные по цвету. Пары, имеющие тепло, - холодный контраст или тоновой контраст. Контраст в цветовой паре может быть комплексным. Пары могут быть сближены по светлоте и месту в спектре.

В процессе изучения темы учащиеся должны понять, что каждая цветовая пара имеет свой неповторимый эффект, который возникает от соотношения основных свойств компонентов (цвета, светлоты, насыщенности, психологических качеств и пропорции, занимаемых площадей). Для создания выразительных декоративных композиций необходимо научиться видеть и определять степень заметности цвета в двухцветном сочетании. Степень заметности бывает хорошая, средняя и слабая. Учащимся предлагается определить это опытным путем. Важный момент - это приобретение знаний о способах усиления или уменьшения контраста в цветовой паре.

Учащиеся выполняют практическое задание на цветовые гармонии «Флора и фауна».

4 класс

Одним из важных разделов цветоведения является колористическая композиция. Колористическая композиция - это предложенное художником цветовое решение предмета. В прикладном искусстве она непосредственно зависит от природных и технологических возможностей конструкционного материала. Но цветовое решение должно исходить также из эстетических закономерностей цвета, создающих его художественную выразительность, и охватить специфические вопросы цветосочетаний и цветов. Учащимся предстоит научиться целенаправленным набором цветов, создавать определенно выраженный характер колорита.

Итогом работы может стать колористическое решение монокомпозиции в цвете на тему «Космос». Выявление наиболее выразительных вариантов цветового решения.

5 класс

Изучая раздел «Цветоведение», учащиеся должны четко уяснить, что они должны знать и уметь, чтобы создать цветовую гармонию, и что означает понятие «гармония» в применении к цвету. Гармония – это «связь» компонентов на основе чего-то общего. Компоненты цветовой гармонии объединены. Гармония определяет порядок и взаимодействие на основе определенных качеств цвета. В художественной деятельности

выделены сочетания особой эстетической выразительности. Такие цвета подобраны в одну группу, раскрывают наибольшую красоту друг друга и обладают такой совместностью действия, которая вызывает у нас ощущение цветовой слаженности, цельности и полноты.

Существует система цветов, на основе которой обеспечивается цветовая гармония, которая называется «гармонизатор». В нашем случае – это цветовой круг из 12 цветов. Гармоничными называются цвета, выбранные в определенном порядке из одной цветовой системы цветов. На основе круга возможен выбор хроматических цветов в различных гармонических соотношениях (предельно контрастная пара, диаметрально контрастная пара, классическая триада, контрастная триада, аналогичная триада, четыре гармоничных цвета).

Итогом может быть эскизная коллекция тканей для творческого проекта.

Творческий проект

5 класс

К пятому году обучения учащиеся овладели определенными техническими навыками работы, развили в достаточной мере свои художественные способности и уже могут представить в графической форме содержание проектной идеи. Содержание курса «Композиция прикладная» на данном этапе желательно связать с учебным предметом «Работа в материале». Каждый учащийся выбирает индивидуальную проектную тему. Ему предлагается пройти полный цикл систематично и последовательно: от идеи, через все этапы проектного эскизирования, к конкретному решению.

5.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

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

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

6.1. Список методической литературы

1. Алехин А. Д. Изобразительное искусство. – Москва, 1984.
2. Андропова Л. А. Лоскутная мозаика. – М.: «Школа-Пресс», 1993.
3. Барадудин В. А. Основы художественного ремесла. – М.: Просвещение, 1979.
4. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. – Москва, 1989.
5. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов-на-Дону, «Феникс» 2000
6. Береснева В.Я., Романова Н.В. Вопросы орнаментации ткани. М.: «Легкая индустрия», 1977
7. Гильман Р. А. Художественная роспись тканей. – М.: ВЛАДОС, 2004.
8. Голубева О.Л. Основы композиции». М.: Издательский дом искусств, 2004
9. Енин А.А. Обухов И.Б. Основы композиции.
10. Зайцев А. Наука о цвете в живописи. М.: «Искусство»1986
11. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
12. Константинова С. С. Техники изобразительного искусства. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.
13. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М.: Просвещение, 1981.
14. Кулебакин Г. И. Рисунок и основы композиции.- М.: Высшая школа, 1983.
15. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.
16. Марысаев В. Учебное пособие по изобразительному искусству. – М.: Аквариум, 1998.
17. Методические рекомендации по определению уровня подготовки выпускника детской школы искусств и проведению аттестации детских школ искусств/ Приложение к письму управления науки и образования Министерства культуры РФ от 18.05.2004, № 626-06-32.
18. Митителло К. Аппликация: техника и искусство М.: Изд-во Эксмо, 2004.
19. Научно-популярное издание. Искусство батика. – М.: АСТ-Астрель, 2003.
20. Панксенов Г.И. Живопись форма, цвет, изображение. М.: «Академия», 2008
21. Педагогика. Журнал. 2005 – 2015 г.г.
22. Педагогическое образование. Журнал. 2005 – 2015 г.г.
23. Практическое цветоведение. МГПИ. Пособие для студентов художественно–графического факультета. М., 1985
24. Селютин И. Ю. Как нарисовать натюрморт. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005.
25. Селютин И. Ю. Как нарисовать пейзаж. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005.
26. Селютин И. Ю. Как нарисовать портрет. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005.
27. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
28. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996.
29. Фокина Л. В. Орнамент – Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
30. Харламов И. Ф. Педагогика. – М. «Высшая школа», 1990.
31. Художественная школа. Журнал. 2005 – 2015 г.г.
32. Шалаева Г. П. Учимся рисовать. – М.: Филол. о-во СЛОВО, Изд-во Эксмо, 2006.
33. Шорохов Е. В. Композиция. – Москва, 1986.
34. Юкина Л. Куклы: Энциклопедия. – М. «АСТ – Пресс», 2001.
35. Яблонский В. А. Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции». – Москва, 1989.

6.2. Список учебной литературы

1. Аксенова М., Майсурян Н., Володихин Д. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времен до эпохи Возрождения – 2 – е изд. - М.: Аванта +, 2005.
2. Белая Л. Н. Шитье из лоскутков: Книга для учащихся. – М.: «Просвещение», 1981.
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
5. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
6. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
7. Богатеева З. А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. – М.: Просвещение, 1986.
8. Виноградова Г.Г. Уроки рисования с натуры. – М.: Просвещение, 1980.
9. Волк П. Л. Самосознание томской культуры. - Томск: Изд-во Томского ун-та, 2003.
10. Григорьева Н. Я. Роспись по ткани. – Санкт-Петербург: ЛИТЕРА, 2001.
11. Дагдьян К.Т. «Декоративная композиция» / Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008
12. Дейнека А. А. Живопись, графика, скульптура, мозаика. – Л., 1982.
13. Иванова Ю. Б. Игра в лоскуты Веры Щербаковой. – М.: Культура и традиции, 2007
14. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М: «Владос», 2008
15. Мак Кормик Гордон Мэгги Лоскутное шитье: мотивы, узоры, техники. Как повысить свое мастерство / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Ниола 21 век», 2001.
16. Мосин И. Рисуем животных. - Санкт-Петербург: Кристалл, 1998.
17. Муханова И. Ю. Лоскутные узоры. Новые возможности. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.
18. Муханова И. Ю. Шитье из лоскутков – быстро и красиво. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.
19. Нестеренко О. И. Краткая энциклопедия дизайна. – Москва, 1994.
20. Никулина О.Р. Природа глазами художника. - М.: Советский художник, 1982.
21. Орнаменты народов мира. СПб, «Кристалл», 1998
22. Селютин И. Как нарисовать пейзаж. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005.
23. Скребцова Т.О., Данильченко Л. А. Шелковые картины в технике холодного батика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.
24. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
25. Ткачук Т.М. Тряпичные куклы. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2008.
26. Ушаков О.Д. Понятия и определения: Мировая художественная культура. - СПб.: Издательский дом «Литера», 2006.
27. Халдина Е.Ф. Композиция в дизайне среды. Челябинск, 2007
28. Чернецова Е.М. Искусство. Словарь – справочник. - М.: Библиотека Ильи Резника, 2002.

6.3. Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным и методическим фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, драпировки;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудио-визуальные:** слайд - фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.