

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРОДА ЖУКОВСКОГО»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНОЕ
ТВОРЧЕСТВО»**

**Предметная область
В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ**

**программа по учебному предмету
В.04.УП.04. КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ**

Срок реализации – 1 год

г. Жуковский, 2023

РАССМОТРЕНО
Методическим объединением
художественного отделения школы
Протокол от 10.05.2023 № 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУ ДО «Детская школа искусств»

Г.И. Драгунова

Приказ от 15.06.2023 № 196

Разработчик: Макарова Надежда Витальевна, преподаватель высшей квалификационной категории.

Технический редактор: Любимова Ольга Валентиновна, преподаватель высшей квалификационной категории.

Рецензент: Иванова Галина Николаевна, заместитель директора по УВР, первая квалификационная категория

Структура программы учебного предмета «Композиция прикладная»

- 1. Пояснительная записка**
 - 1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
 - 1.2. Цель и задачи учебного предмета
 - 1.3. Обоснование структуры программы учебного предмета
 - 1.4. Срок реализации программы
 - 1.5. Объем учебного времени, предусмотренного учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
 - 1.6. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
 - 1.7. Форма проведения учебных аудиторных занятий
 - 1.8. Методы обучения
 - 1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
- 2. Содержание учебного предмета**
 - 2.1. Учебно-тематический план
 - 2.2. Годовые требования по классам. Содержание разделов и тем.
- 3. Требования к уровню подготовки учащихся**
- 4. Формы и методы контроля, система оценок**
 - 4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
 - 4.2. Критерии оценки
- 5. Методическое обеспечение учебного процесса**
 - 5.1. Методические рекомендации преподавателям
 - 5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся
 - 5.3. Средства обучения
- 6. Списки рекомендуемой литературы**
 - 6.1. Список рекомендуемой учебной литературы
 - 6.2. Список рекомендуемой методической литературы

1. 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 «Живопись».

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 изобразительного искусства». 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 учащимися на уроках прикладной композиции, позволяют наиболее успешно создавать художественные проекты для работы в материале, например, работы, созданные на уроках композиции, могут быть переведены в технические рисунки и выполнены в материале.

1.2. ЦЕЛИ 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.

1.3. 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».

1.4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная» в полном объеме - 2 года в рамках дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».

Согласно учебному плану при 5-летнем сроке обучения изучение предмета «Композиция прикладная» начинается с 3-его класса и заканчивается в 4-ом классе с аудиторной учебной нагрузкой 1 час в неделю. При 8-летнем сроке обучения изучение предмета начинается с 4-ого класса и заканчивается в 5-ом классе с аудиторной учебной нагрузкой 1 час в неделю.

1.5. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общий объем времени по учебному предмету «Композиция прикладная» при 5-летнем сроке обучения (3-4 класс) и при 8-летнем сроке обучения (4-5 класс) составляет 198 учебных часов. Из них аудиторные занятия - 66 часов, самостоятельная работа - 132 часов.

Самостоятельная работа учащихся составляет 2 часа в неделю на протяжении всего периода обучения и предполагает выполнение заданий по разделам, а также изучение специальной дополнительной литературы.

1.6. СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ, ГРАФИКЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОВОГОЙ АТТЕСТАЦИИ

Учебный предмет «Прикладная композиция»
(Программа «Живопись» со сроком обучения 5 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации				Всего часов
	3 класс 1-й год		4 класс 2-й год		
Полугодия	5	6	7	8	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	66
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	132
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	198
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	Т. просмотр	просмотр	Т. просмотр	просмотр	

Учебный предмет «Прикладная композиция»
(Программа «Живопись» со сроком обучения 8 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации				Всего часов
	5 класс 1-й год		6 класс 2-й год		
Полугодия	10	11	12	13	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	66
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	132
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	198
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	Т. просмотр	просмотр	Т. просмотр	просмотр	

1.7. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Занятия по предмету «Композиция прикладная» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 12 человек).

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

Занятия подразделяются на аудиторские занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторские занятия:

3 - 4 классы – 1 часа

5 - 6 классы – 2 часа

Самостоятельная работа:

3 - 4 классы – 1 часа

5 - 6 классы – 2 часа.

Консультации проводятся с целью подготовки учащихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

1.8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

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

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение вариантов изобразительного материала);
- наглядный (показ, демонстрация произведений известных художников и лучших образцов заданий, выполненных учащимися);
- практический (зарисовки с натуры и творческие упражнения, подробная проработка отдельных деталей задания и последующая организация композиции целого листа);
- самостоятельная работа (сбор натурального материала, разработка эскизных вариантов заданий);
- просмотр картин выдающихся художников и 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

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по композиции прикладной должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «Композиция прикладная» - это связующее звено между учебными предметами «Рисунок», «Живопись». Многим учащимся трудно дается переход от законов и принципов изображения объектов в реалистическом искусстве к пониманию и созданию их декоративной выразительности. 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 теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Курс «Композиция прикладная» включает в себя два раздела:

- основы общей композиции;
- стилизация и трансформация формы.

Разделы могут повторяться ежегодно и иметь различный уровень сложности.

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

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

Все темы связаны между собой и имеют интегрированные основы.

Например, стилизованная форма цветка используется и как основной мотив в декоративной композиции и может стать главной темой для работы в другом разделе. **При ограниченном количестве часов, отведенных на предмет, это дает возможность создавать интересные творческие композиции.**

Порядок изучения разделов и количество тем может меняться в зависимости от задач и особенностей тем.

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 или графическая**. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

В течение всех лет обучения рекомендуется создание учащимися портфолио из выполненных работ. Портфолио используется как личное методическое пособие на уроках «Композиция прикладная», «Композиция станковая», а также для самостоятельной работы учащихся. Данный вид работы формирует систему знаний в области «Композиция прикладная», позволяющую успешно сдавать вступительные экзамены в средние профессиональные организации и организации высшего образования по направлениям: «Декоративно-прикладное искусство» и «Дизайн».

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.

2.1. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

При 5-летнем сроке обучения изучение предмета начинается с 3-его класса, при 8-летнем сроке обучения изучение предмета начинается с 5-ого класса.

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Второй год обучения (4 класс)					
I полугодие					
Раздел 1. Стилизация					
<i>Стилизация и трансформация предметов быта и природных форм</i>					
1.1	Натюрморт	Урок	3	2	1
1.2	Способы декоративизации натюрморта	Урок	9	6	3
1.3	Способы изменения характера натюрморта	Урок	9	6	3
1.4	Натурные зарисовки	Урок	3	2	1
1.5	Декоративная выразительность природной формы	Урок	6	4	2
Раздел 2. Основы общей композиции					
<i>Доминанта и акцент в композиции</i>					
2.1	Натурные зарисовки натюрморта с введением декоративности	Урок	9	6	3
2.2	Выделение доминанты	Урок	15	10	3
			48	32	16
Второй год обучения (4 или 6 класс)					
II полугодие					
Раздел 1. Стилизация					
<i>Стилизация фигуры человека</i>					
1.6	Натурная зарисовка	Урок	3	2	1
1.7	Графические приемы стилизации фигуры человека	Урок	15	10	5
1.8	Способы выражения характера фигуры человека	Урок	9	6	3
1.9	Стилизация фигуры, приближенная к	Урок	3	2	1

	условно абстрактному				
Раздел 2. Основы общей композиции <i>Ассоциативные средства восприятия окружающей среды. Выражение свойств и характера предметов</i>					
2.3	Эмоциональные свойства линии	Урок	3	2	1
2.4	Эмоциональные свойства пятна (геометрические фигуры)	Урок	3	2	1
2.5	Фактура	Урок	6	4	2
2.6	Эмоциональная выразительность предметов	Урок	9	6	3
			51	34	17
			99	66	33

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Второй год обучения

Раздел 1. Стилизация

Стилизация и трансформация предметов быта и природных форм

1.1. Тема: Натюрморт. Выполнение силуэтного рисунка 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.

Формат А4, карандаш, бумага белая, тонированная.

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

1.2. Тема: 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.

Подача графическая. Формат А4, маркеры, фломастеры, бумага белая, тонированная, черная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов графического решения натюрморта.

1.3. Тема: 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.

подача графическая или аппликативная. Формат А4, маркеры, фломастеры, бумага белая, тонированная, черная.

Самостоятельная работа: выполнение эскизных вариантов решения натюрморта, продолжение работы по утвержденному варианту.

1.4. Тема: Натурная зарисовка. Эскизное изучение натурального объекта. Выполнение зарисовок на листе формата А4.

Для художественного осмысления предлагаются простые объекты. Например:

- кора или спил дерева;
- камень;
- срез граната и т.д.

Акцент изучения переносится с внешнего контура на внутреннюю художественную значимость предмета.

подача графическая, формат А4. задания выполняются на белом или тонированном листе. Используются разные графические материалы.

Самостоятельная работа: зарисовки природных форм.

1.5. Тема: Декоративная выразительность природной формы. Выполнение художественно опоэтизированного образа изображаемого объекта с помощью:

- создания гиперболизированного образа предмета, дополненного фантазией; обострения образной выразительности изображаемого объекта;
- наложения фантазийного фактурного образа на простой условный внешний контур стилизуемого объекта (дерево, камень, гранат);
- введения разномасштабности в художественное изображение (в контуре дерева - крупно - кора).

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.

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

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

Раздел 2. Основы общей композиции

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. Следует указать учащимся, что во многих случаях доминанта связана с понятием центра. Однако не всегда следует отождествлять доминанту с композиционным центром, т. к. они не всегда совпадают.

Учащимся следует запомнить варианты организации доминант:
выделение элемента (или элементов) тоном или цветом, формой или конфигурацией, размером или образностью;

сгущение элементов на одном участке формата по сравнению с довольно спокойным равномерным распределением на других участках;

организация пустот свободных пространств между объектами.

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

Изучив эти правила, учащиеся должны создать свою доминантную композицию.

2.1. Тема: Натурные зарисовки натюрморта с введением декоративности. Для создания декоративности в рисунке применяются:

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

Формат А4, бумага белая, черная, тонированная. Подача цветовая. Работы выполняются на белом или тонированном листе.

Самостоятельная работа: изучение творчества художников, работающих в декоративной живописи, выполнение разрабатываемого натюрморта в стиле одного из художников.

2.2. Тема: Выделение доминанты. Для выделения доминанты в натюрморте ученикам предлагается освоить следующие приемы:

объединение предметов в доминантные группы по разным признакам:

- форме;
- размеру;
- местоположению;
- усилению «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.

Доминантные и акцентные группы в процессе эскизно-поисковой работы могут меняться местами.

Формат А4, бумага белая, черная, тонированная. Подача цветовая. Работы выполняются на белом или тонированном листе формата А4.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов с предложением различной «доминантности» разрабатываемого натюрморта.

Раздел 1. Стилизация

Стилизация фигуры человека

1.6. Тема: Натурные зарисовки. Выполнение натуральных зарисовок фигуры человека.

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

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки фигуры с натуры.

1.7. Тема: Графические приемы стилизации фигуры человека. Вариативное выполнение фигуры человека на основе натуральных зарисовок учащихся.

Варианты графической стилизации:

- линейное изображение фигуры;
- силуэтное решение (темный силуэт, светлый силуэт, силуэт с присутствием белых разделительных контуров);
- моделирование объема только светом;
- моделирование формы тенью;
- наполнение формы декоративной фактурой.

подача графическая - различные графические материалы, формат А4. Бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: выполнение разных вариантов стилизации на различных этапах работы.

1.8. Тема: Способы выражения характера фигуры человека. 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»).

подача графическая - различные графические материалы, формат А4, бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: выполнение разных вариантов

1.9. Тема: Стилизация фигуры, приближенная к условно абстрактному.

Исключение всего лишнего и второстепенного из выбранного наброска. Доведение формы изображаемой фигуры почти до знаковости. Сохранение в изображаемой фигуре характерных черт.

подача графическая, формат А4. Выполнение рисунка фигуры с постепенным поэтапным упрощением.

Самостоятельная работа: выполнение разных вариантов стилизации.

Раздел 2. Основы общей композиции

Ассоциативные средства восприятия окружающей среды.

Выражение свойств и характера предметов

2.1. Тема: Эмоциональные свойства линии. Знакомство с возможностью влияния характера линий на эмоциональное восприятие человека. Выполнение упражнений, где 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.

Формат А4, подача графическая, несколько экспресс-вариантов, наполненных разным эмоциональным содержанием.

Самостоятельная работа: изучение творчества художников-абстракционистов, выполнение эмоционально наполненных мини композиций на заданную тему.

2.2. Тема: 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».

подача графическая, формат А4.

несколько экспресс вариантов, наполненных разным эмоциональным содержанием.

Самостоятельная работа: изучение творчества художников-абстракционистов, выполнение эмоционально наполненных мини композиций на заданную тему.

2.3. Тема: 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.

подача графическая, формат А4, разнообразные варианты передачи фактуры.

Самостоятельная работа: изучение творчества художников-абстракционистов, выполнение эмоционально наполненных мини композиций на заданную тему.

2.4. Тема: Эмоциональная выразительность предмета. 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.

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

3. 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 tonальной 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.

Доведение правила композиции до понимания учащихся, что в какой бы области творчества не работал художник он, должен уметь располагать все элементы своего произведения, чтобы оно было максимально выразительным и обладало вместе с тем целостностью.

Второй год обучения

- знания:

- о способах выделения доминанты в композиции;
- о возможностях эмоциональной выразительности линий и пятен;
- основных пропорций фигуры человека;
- о стилизации сложных форм;

- умения:

- последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;
- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до заданной степени законченности;
- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;
- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;
- 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;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания целостности цветотонального решения листа.
- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;

4. 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);
- экзамен – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

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

Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый учащийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов, связанных единством замысла и воплощения.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графики и связана с предметом «Работа в материале». Работа выполняется в пятом (шестом), восьмом (девятом) классе и рассчитана на год.

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

По результатам текущей, промежуточной и итоговой 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.

5. 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 общей композиции.

Наглядные пособия.

Методические пособия.

Папки практических заданий, сформированные по темам.

Фонд лучших работ учащихся по разделам и темам.

Портфолио ученических работ по темам.

Видеоматериал.

Интернет – ресурсы.

Презентационные материалы по тематике разделов.

5.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

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

Ввиду небольшого количества часов, отведенных на предмет «Композиция прикладная», работа над композицией ведется, в основном, 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 два базовых раздела, это: «Основы общей композиции», «Стилизация». 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. Работы сопровождаются небольшими надписями на лицевой или обратной стороне, которые содержат теоретические комментарии. Работы собираются в отдельную папку и служат индивидуальным учебным пособием для учащихся на протяжении всего образовательного периода. Выполненные работы могут быть использованы как эскизы для дальнейшей разработки в рамках других предметов.

Пошаговый подход к стилизации предмета дает в руки учащихся инструмент, владея которым они смогут преобразовать любой предмет окружающей действительности в выразительную декоративную форму.

Другим вариантом выполнения данной работы может служить выполнение одной большой композиции на заданную тему. В этом случае все варианты стилизации выбранного объекта (или объектов) размещаются на одном листе и объединяются в общую композицию, например: «Лето», «Цветение» и т.д.

Выполненная работа может остаться графическим листом и использована в для цветовой композиции.

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

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

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

Комментарии к разделам и темам ***Раздел 1. Основы общей композиции.***

Данный раздел включает в себя цикл упражнений, 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. Практическая работа состоит из ряда линейных (аппликативных) упражнений. В этих заданиях под контролем педагога учащимся дается возможность в очень простой форме попытаться овладеть такими приемами и свойствами композиции как масштабность, равновесие, пропорциональность, зрительный центр, ритм, симметрия, асимметрия, статика, динамика.

Выявление композиционного центра

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. Для этого учащимся предлагается выполнить ряд простых упражнений, помогающих понять правила выделения композиционного центра.

Такой же важной темой для изучения в этом разделе является тема, посвященная роль 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. Направление темы, которое определяет педагог, созвучно теме стилизации («Морская фантазия», «Мир, окружающий нас», «Цветы луга» и т.д.).

Доминанта и акцент в композиции

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.

Ассоциативные средства восприятия окружающей среды. Выражение свойств и характера предметов

Данный раздел раскрывает влияние характера линий и форм на эмоциональное восприятие человека. Учащимся предлагается выполнить ряд упражнений, где с помощью различного характера линий можно создать композиции ассоциативного ряда.

Добавление фактуры, может расширить диапазон ассоциативного восприятия композиции.

Учащимся предлагается выполнить ряд ассоциативных упражнений с помощью только линий, только пятен, разнообразных линий и пятен в комплексе; предлагаются темы, свободно передающие накал эмоций, психологическое состояние или физические свойства (например: покой, нападение, битва, полет, удар, сон, радость, болезнь и т.д.).

Итогом работы в разделе является выполнение творческой композиции на выявление эмоционального характера предмета. Тематическая область работы выбирается педагогом или учащимися (от чайника до архитектуры).

Средства и приемы общей композиции костюма

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

Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы

Данный раздел включает в себя систему заданий пошаговой трансформации и стилизации растительных форм. 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.

Стилизация и трансформация природных форм в орнаментальные мотивы

В этом разделе в качестве основного приема стилизации учащимся предлагается использовать различную графическую подачу. В качестве стилизуемых объектов могут быть 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 объектов на основе игры линий только толстых или тонких, на сочетании толстых и тонких линий одновременно, на сочетании линий разной наполненности и тонового пятна.

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.

Стилизация и трансформация предметов быта

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 выполняют силуэтный рисунок с натуры с сохранением пропорций. Формы работают на прозрачность. Далее натюрморт копируется несколько раз и на этой основе создаются разные графические декоративные решения темы.

Выполнение ряда следующих простых заданий позволяет придать нарисованному объекту декоративность и изобразительную условность:

разной линией разной толщины передается плановость (можно предметы дальнего или среднего плана вывести в первый ряд);

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.

Учащимся могут изменить характер натюрморта, придав ему выразительность, за счет изменения пропорций предметов и пластичности форм.

Итогом работы может стать серия графических натюрмортов.

Трансформация природных форм в орнаментальные мотивы (камень, кора, срез граната, капуста, грецкий орех...)

Раздел посвящен работе с текстурами в природных формах. Акцент изучения переносится с внешнего контура на внутреннюю художественную значимость предмета. Объектом художественного осмысления для учащихся становятся простые объекты: кора или спил дерева, камень, срез граната или кочана капусты.

Задача педагога - научить учащихся увидеть художественную выразительность и красоту таких 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.

Многokратное 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. Например, небольшой контур дерева и крупно изображенная фактура коры.

Итогом данных художественных изысканий должен стать опoэтизированный образ изображаемого объекта.

Стилизация фигуры человека

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

Натурные зарисовки – основа работы по данной теме.

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 фигуры.

Работа с пропорциями позволит придать фигуре характерность и выразительность.

Стилизация фигуры, приближенная к условно-абстрактному, позволит организовать ряд стилизованных форм в интересный ритмический порядок.

5.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ

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.

5.3. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

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

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

6.1. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
5. Дагдидян К.Т. «Декоративная композиция» / Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008
6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М: «Владос», 2008
7. Халдина Е.Ф. Композиция в дизайне среды. Челябинск, 2007
8. Все о технике. Рисунок
9. Курочкина Н. Дети и пейзажная живопись. Времена года 2003г.
10. Курочкина Н. Знакомим с книжной графикой 2003г.
11. Дрезнина М.Г. Каждый ребенок – художник 2002г.
12. Евдокимова М. Волшебные краски 2003г.

13. Евдокимова М. Волшебный карандаш 2002г.
14. Искусство батика. Энциклопедия художника
15. История орнамента
16. Катханова Ю. Р/т ИЗО 1 класс
17. Катханова Ю. Р/т ИЗО 3 класс
18. Квач Н. Развитие образного мышления у детей 5-7 лет 2001г.
19. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества 2004г.
20. Комарова Т. Цвет в детском изобразительном творчестве дошкольников 2005г.
21. Конышева Н. Наш рукотворный мир 2003г.
22. Кубизм. Орфизм. Пуризм Крючкова В. 2003г.
23. Кураш Г. Изобразительное искусство 1 класс 2001г.
24. Кураш Г. Изобразительное искусство 2 класс 2001г.
25. Куревина О. Прекрасное рядом
26. Марысаев В. Рисование. Теория. Учебное пособие. 3 - 5 классы
27. Марысаев В. Рисование. Практика. Учебное пособие. 3 - 5 классы
28. Материалы, оборудование, техника живописи и графики Елисеев М.А. 2002г.
29. Матрешка. Русский сувенир
30. Нищева Н.В. Разноцветные сказки 2003г.
31. Плетение. Уроки детского творчества
32. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры Нагибина М.И. 2000г.
33. Рисунок. Художественный портрет Дж. Чиварди
34. Рисунок. Акварель и темпера Никодеми Г. 2002г.
35. Русское искусство XVIII в. Ильина Т.В. 2001г.
36. Тюфанова И. Мастерская юных художников 2002г.
37. Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного образования
38. Цирулик Н.А. Умные руки 1 класс
39. Цирулик Н.А. Уроки творчества 2 класс
40. Шпикалова Т.Я. Бабушкины уроки Народное искусство Русского Севера
41. Шпикалова Т.Я. Возвращение к истокам 2000г.
42. Шпикалова Т.Я. Волшебный мир народного творчества 1,2 часть
43. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство 1 класс
44. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство 2 класс
45. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства часть 1 2001г.
46. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства часть 2 2001г.
47. Энциклопедия. Полный курс рисунка обнаженной натуры, Георг Клебер, 2000г.
48. Энциклопедия рисования Аластер Смит 2000г.

6.2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов-на-Дону, «Феникс» 2000
2. Голубева О.Л. Основы композиции». М.: Издательский дом искусств, 2004
3. Енин А.А. Обухов И.Б. Основы композиции.
4. <http://library.fentu.ru/book/arhid/osnovkompoz/index.html>
5. Панксенов Г.И. Живопись форма, цвет, изображение. М.: «Академия», 2008