

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ПОС. ИМ. МОРОЗОВА»**

ПРИНЯТО	УТВЕРЖДАЮ
Педагогическим советом школы Протокол № 1 от 30.08.2023 года	Директор МБУДО «ДШИ Всеволожского района пос. им. Морозова» Приказ №109 от «31» августа 2023 года Т.А.Комарницкая

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ДИЗАЙН»**

**ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ**

**ПРОГРАММА
В.01. КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ**

1/5

Срок реализации программы – 5 лет

пос. им. Морозова
2023 год

Разработчик: Чернышева У. О. – преподаватель МБУДО «Детская школа искусств Всеволожского района пос. им. Морозова».

Рецензент: Петрова И. А. – заместитель директора по художественно-эстетической и выставочной работе МБУДО «Детская школа искусств им. М. И. Глинки г. Всеволожск»

Структура программы учебного предмета

I. 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, график промежуточной и итоговой аттестации*

- *Цель и задачи учебного предмета*
- *Форма учебной деятельности*
- *Виды учебной деятельности*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Годовые требования*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

IV. Формы и методы контроля, критерии оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Учебно-методические материалы*
- *Методические рекомендации преподавателям*
- *Средства обучения*

VI. Списки рекомендуемой литературы

- *Литература по педагогике и психологии*
- *Методическая литература*
- *Учебная литература*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

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 «Композиция прикладная».

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 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, например, работы, созданные на уроках композиции, могут быть переведены в технические рисунки и выполнены в материале.

Срок реализации учебного предмета.

Согласно учебному плану, изучение предмета «Композиция прикладная» начинается с первого класса и заканчивается в пятом классе с аудиторной учебной нагрузкой 1 час в неделю.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общий объем времени по учебному предмету «Композиция прикладная» при 5-летнем сроке обучения составляет 165 учебных часов.

***Сведения о затратах учебного времени,
график промежуточной и итоговой аттестации***

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		
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	
Аудиторные занятия (в часах)	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	165
Полугодия	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	

Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	зачет										
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

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.

Форма учебной деятельности

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.

Виды учебной деятельности

Аудиторные занятия, экскурсии в музеи, посещение выставок.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Композиция прикладная» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «Композиция прикладная» — это связующее звено между учебными предметами «Рисунок», «Живопись» и «Основы дизайн-проектирования». Многим учащимся трудно дается переход от законов и принципов изображения объектов в реалистическом искусстве к пониманию и созданию их декоративной выразительности в рамках предмета «Основы дизайн-проектирования». 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 четыре раздела:

- бумагопластика;
- цветоведение;

- прикладная композиция;
- графические преобразования;
- типографика.

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.

Учебно-тематический план

При 5-летнем сроке обучения изучение предмета начинается с первого класса.

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия
Первый год обучения (1 класс)			
Раздел 1. Цветоведение.			
1.1	Введение «Цветоведение как наука»	Беседа	1
1.2	Цветовой круг (Иттен)	Урок	2
1.3	Выполнение ахроматической гаммы	Урок	2
1.4	Цветовой контраст	Урок	2
1.5	Цветовой нюанс	Урок	2
1.6	Изменение насыщенности хроматических цветов	Урок	2

1.7	Холодные и теплые оттенки цвета	Урок	2
1.8	Цветовые схемы для создания композиций	Урок	2
	Зачет (I полугодие)	Урок	1
Раздел 2. Бумагопластика			
2.1	Вводное занятие	Беседа	1
2.2	Рваная, мятая структура бумажной пластики	Урок	2
2.3	Крученая структура бумажной пластики	Урок	2
2.4	Спиралевидная структура бумажной пластики	Урок	2
2.5	Коллаж	Урок	3
2.6	Ленточная структура бумажной пластики	Урок	2
2.7	Композиция из бумажных трубочек	Урок	4
	Зачет (II полугодие)	Урок	1
	Итого:		33
	Резервный урок	Урок	
Второй год обучения (2 класс)			
Раздел 1. Цветоведение			
1.1	Изменение контраста в цветовой паре.	Урок	2
1.2	Цветовые гармонии	Урок	6
1.3	Живописная передача освещения	Урок	2
1.4	Передача пространства. Материальность.	Урок	4
	Зачет (I полугодие)	Урок	1

Раздел 2. Бумагопластика			
2.1	Аппликация	Урок	2
2.2	Оригами	Урок	1
2.3	Квиллинг	Урок	2
2.4	Основы макетирования	Урок	4
2.5	Бумажное моделирование	Урок	4
2.6	Архитектурное макетирование	Урок	4
	Зачет (II полугодие)	Урок	1
	Итого:		33
	Резервный урок	Урок	
Третий год обучения (3 класс)			
Раздел 1. Прикладная композиция			
1.1	Введение в ДПИ. Вводное занятие. История ДПИ	Урок	1
1.2	Народные росписи	Урок	1
1.3	Геометрический орнамент	Урок	2
1.4	Растительный орнамент	Урок	2
1.5	Изображение птиц	Урок	2
1.6	Изображение животных	Урок	2
1.7	Изображение человека	Урок	4
	Зачет (I полугодие)	Урок	1
Раздел 2. Стилизация			

2.1	Зарисовка растений и птиц	Урок	1
2.2	Трансформация зарисовок в стиле народных росписей	Урок	2
2.3	Создание композиции из полученных мотивов в замкнутой форме	Урок	4
2.4	Зарисовка животных и человека	Урок	1
2.5	Трансформация зарисовок в стиле народных росписей	Урок	2
2.6	Создание композиции из полученных мотивов в замкнутой форме	Урок	7
	Зачет (II полугодие)	Урок	1
	Итого:		33
	Резервный урок	Урок	
Четвертый год обучения (4 класс)			
Раздел 1. Графическая композиция			
1.1	Выделение композиционного центра в формальной композиции	Урок	2
1.2	Применение орнамента в сюжетной композиции	Урок	2
1.3	Сюжетная композиция на заданную тему литературного произведения (например сказка)	Урок	4
1.4	Пейзаж в графической композиции.	Урок	4
1.5	Сюжетная композиция на историческую тему	Урок	4
	Зачет (I полугодие)	Урок	1
1.6	Натурная зарисовка	Урок	2

1.7	Графические приемы стилизации фигуры человека	Урок	5
1.8	Способы выражения характера фигуры человека	Урок	3
1.9	Стилизация фигуры, приближенная к условно абстрактной	Урок	5
	Зачет (II полугодие)	Урок	1
	Итого:		33
	Резервный урок	Урок	
Пятый год обучения (5 класс)			
Раздел 1. Типографика			
1.1	Знакомство со шрифтом. Буква – рассказ	Урок	4
1.2	Построение буквицы	Урок	4
1.3	Слово – представление	Урок	4
1.4	Монограмма. Особенности построения	Урок	4
	Зачет (I полугодие)	Урок	1
1.5	Шрифтовая композиция	Урок	4
1.6	Загадки и пословицы в картинках	Урок	5
1.7	Времена года. Шрифтовой календарь	Урок	6
	Зачет (II полугодие)	Урок	1
	Итого:		33
	Резервный урок	Урок	

Годовые требования

Первый год обучения

Раздел 1. Основы общей композиции

Тема 1.1. Введение. «Цветоведение как наука».

Цветовые системы. История науки о цвете.

Исследования древнейших культур, с каменного века, показывают, что люди придавали особое значение цветовой триаде: белое, красное, черное и только иногда использовали желтый и коричневый цвет.

Пещерная наскальная живопись раскрывает и доказывает о том, что все три цвета первичной триады, имели символический и магический смысл. Многие народы мира считали, что именно в этих цветах «закодированы» все жизненно важные для них понятия и ценности.

Красный - кровь «чистая» и «нечистая»

Белый - благо, чистота, главенство, духовная власть и т.д.

Черный - зло, неудача, страдания и болезнь, мрак и ночь.

Конечно, палитра народов мира не ограничивается этими тремя красками, они вводят:

Охры - (считают их не главными)

Желтый – это женский цвет, заменял белый, т.к. самый светлый после белого.

Синий – означает поражение, иногда он заменял черный, т.к. самый темный после черного.

Природа цвета с разных позиций (физики, химии, физиологии, психологии, эстетики).

Тема 1.2. Цветовой круг. Знакомство учащихся с цветовым кругом и с цветом как художественным материалом. Выполнение цветового круга на восемь цветов.

Формат А4, гуашь, бумага, кисти.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки формата

для быстрой работы в классе на следующем уроке.

Тема 1.3. Ахроматическая гамма. Знакомство с ахроматическими цветами. Изучение способа образования ахроматических цветов. Получение равноступенчатой ахроматической шкалы.

Шкала может выполняться в любой творческой форме.

Упражнения выполняются гуашью на формате А4.

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

Тема 1.4. Цветовой контраст.

Изучение характеристик контрастной цветовой пары:

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

Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется.

подача цветовая, гуашь. Формат А4.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение заданных «колоритов» (по аналогии с работой в классе).

Тема 1.5. Цветовой нюанс.

Изучение характеристик нюансной цветовой пары. Сближенные пары могут быть:

- по светлоте;
- месту в спектре.

Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется.

подача цветовая, гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение заданных «колоритов».

Тема 1.6. Изменение насыщенности хроматических цветов.

Наиболее полно характеризует цвет три главных его свойства: цветовой тон, насыщенность, светлота и яркость.

Практическое задание: Изменение цветового тона по насыщенности и светлоте.

Построение таблицы, в виде пирамиды, изменения светлоты и насыщенности одного из хроматических цветов.

Формат: А-3; ширина основания пирамиды-24см., высота-24см., при шаге 3см.

Материалы: Акварельная бумага; карандаши средней твердости; линейка; ластик;

акварельные краски; беличьи кисти.

Тема 1.7. Холодные и теплые оттенки цвета.

Определение теплых и холодных оттенков цвета:

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

Задания выполняются на формате А4 аппликативно.

Получение тепло-холодных оттенков цвета: любой цвет (кроме «полюсных») растянуть в теплую и холодную стороны.

Формат А4. Подача цветовая. Гуашь, бумага, кисти.

Самостоятельная работа: выполнение заданных колористических композиций.

Тема 1.8. Цветовые схемы для создания композиций.

Разработка гармоничных цветовых схем с различными характеристиками и эмоциональным окрасом для дальнейшего использования при создании композиций.

Формат А4, гуашь, акварель.

Раздел 2. Бумагопластика

Тема 2.1. Вводное занятие. Оборудование кабинета и организация рабочего места. Инструменты и принадлежности, необходимые для работы. Правила поведения на занятиях, техника безопасности. История возникновения бумаги. Виды и свойства бумаги.

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала.

Тема 2.2. Рваная, мятая структура бумажной пластики. Основы композиции. Цветовое решение. Темное на светлом, светлое на темном. Сминание различных сортов бумаги и получение различного эффекта отражения света.

Практическая работа: получение разнообразных форм и отверстий путем разрезания и разрывания. Изготовление панно: «Бабочки, стрекозы»; «Цветы», «Натюрморт».

Самостоятельная работа: самостоятельное изготовление панно «Букет».

Тема 2.3. Крученая структура бумажной пластики. Основные приемы работы с бумагой. Особенности скручивания. Подбор необходимых сортов бумаги. Цветовое решение. Основы знаний перспективы (задний и передний план).

Практическая работа: скручивание нарезанных полосок колечками. Скручивание из бумаги животных: собаки, кошки, птицы и т.д. Изготовление панно «Декоративный лес».

Самостоятельная работа: закрепление теоретического материала, выполнение упражнения: скручивание из бумаги животного.

Тема 2.4. Спиралевидная структура бумажной пластики. Методика изготовления завитков с использованием линейки, карандаша, ножниц, лезвия ножа. Знание архитектуры. Основы стилизации.

Практическая работа: закручивание бумажных полосок различного диаметра. Изготовление панно: «Растительный орнамент», «Сказочный (декоративный) замок», «Старый город».

Самостоятельная работа: закрепление методики изготовления завитков.

Тема 2.5. Коллаж. Основы композиции. Цветовое решение. Понятие «коллаж».

Практическая работа: работа с клеем, ножницами. Составление сюжетной композиции по сказочным мотивам.

Самостоятельная работа: выполнение творческой работы на заданную тему в формате А4.

Тема 2.6. Ленточная структура бумажной пластики. Основы стилизации. Цветовое решение.

Практическая работа: работа с клеем, ножницами. Изготовление панно «Фантастическое животное».

Самостоятельная работа: выполнение аналогичного задания в небольшом формате.

Тема 2.7. Композиция из бумажных трубочек

Техника скручивания бумажных трубочек, выбор цветового решения согласно выбранной теме композиции.

Практическая работа: Изготовление тематической объемно-пространственной композиции

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к работе

Второй год обучения

Раздел 1. Цветоведение

Тема 1.1. Тема: Изменение контраста в цветовой паре. Приобретение знаний о способах усиления или уменьшения контраста в цветовой паре. 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 на заданную цветовую тему.

подача цветовая, гуашь, формат А4.

самостоятельная работа: выполнение заданных по теме «колоритов» (по аналогии с работой в классе).

Тема 1.2. Тема: 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;

четырёх гармоничных цвета.

Создание коллекции гармоничных цветовых сочетаний на основе гармонизатора «цветовой круг» и схем построения гармоний.

В более свободной форме это может быть представлено в виде эскизной коллекции тканей, которая рассматривается через прорезной силуэт платья.

подача цветовая, гуашь, формат листа А4 или А5.

самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение заданных цветовых «колоритов» с использованием основных схем гармонизации (по аналогии с работой в классе).

Тема 1.3. Живописная передача освещения.

Цвет как средство изображения материала. Значение восприятия освещения. Зависимость светотени от общей силы освещения, окраски предметов и густоты тени. Светотень как средство создания объема. Рефлексы.

Практическое задание: Цветовая выразительность с позиции четырех времен года или передача состояния «утро-день-вечер».

Выполнить итоговое задание на состояние: освещения или времен года, в

виде серии цветowych эскизов. Контрольная работа даст возможность понятия колорита и создания определенного настроения, посредством цвета.

Формат: А-3; размер эскиза-10x10см, или 15x15см.

Материалы: акварельная бумага; карандаши средней твердости; циркуль; линейка; ластик; краски акварельные, темперные, гуашевые; тушь; кисти беличьи, колонковые.

Тема 1.4. Передача пространства. Материальность. Оптическая иллюзия.

Два понятия перспективы – прямая и обратная. Изображение воздушной перспективы. Задача передачи материальности изображаемых предметов. Оптические иллюзии. Иллюзия освещения, светотени как средство создания объема. Эффект свечения. Способность глаза обобщать сигналы.

Выполнить задание на цветовую передачу пространства: пейзаж или интерьер

Формат А4, акварель или гуашь на выбор

Раздел 2. Бумагопластика

Тема 2.1. Аппликация. Знакомство с понятием «модульная аппликация» (мозаика). Отработка сворачивания модулей. Закрепление умений и навыков.

Практическая работа: изготовление поделки «Кувшин». Изготовление панно «Морское дно». Объемная аппликация из журнальных трубочек. Изготовление поделок «Бабочка», «Шкатулка».

Самостоятельная работа: изготовление поделки «Рамка для фото».

Тема 2.2. Оригами. Знакомство с разнообразием видов изделий в технике оригами.

Практическая работа: изготовление цветов в технике оригами. Изготовление открытки в технике оригами. Изготовление коллективной работы. Панно «Вдохновение».

Самостоятельная работа: изготовление праздничной открытки в технике оригами.

Тема 2.3. Квиллинг. Знакомство с разнообразием изделий в технике квиллинг. Виды завитков. Освоение техники скручивания.

Практическая работа: изготовление панно «Цветущая ветка», «Фантазия». Изготовление и оформление открыток.

Самостоятельная работа: изучение техники скручивания бумажных элементов различной формы.

Тема 2.4. Основы макетирования. Знакомство с основами макетирования. Способы работы с бумагой. Последовательность ведения работы над макетом.

Практическая работа: разработка и выполнение макета игрушки.

Самостоятельная работа: выполнение макета объемной геометрической фигуры.

Тема 2.5. Бумажное моделирование. Знакомство с выпуклыми однородными многогранниками. Платоновы и Архимедовы тела.

Практическая работа: выполнение нескольких моделей многогранников.

Самостоятельная работа: выполнение простейших моделей многогранников по предложенной схеме.

Тема 2.6. Архитектурное макетирование. Знакомство с архитектурным макетированием. Принципы работы над макетом.

Практическая работа: выполнение макета интерьера.

Самостоятельная работа: подготовка к итоговой аттестации (защита и презентация творческих работ и проектов; тестирование).

Третий год обучения

Раздел 1. Прикладная композиция

Тема 1.1. Введение в ДПИ. Вводное занятие. История ДПИ. Знакомство с предметом, правилами и приемами работы на уроках. Беседа о видах и истории декоративно-прикладного искусства.

Тема 1.2. Народные росписи. Знакомство с видами народных росписей. Мезенская, Пермогорская, Городецкая, Гжель, Хохлома, Волховская и другие. Колорит, композиция, виды изделий

Тема 1.3. Геометрический орнамент. Копирование геометрических орнаментов в различных стилях народных росписей.

Формат А3, гуашь, черный фломастер или маркер

Самостоятельная работа: подготовка образцов для копирования, разметка листа.

Тема 1.4. Растительный орнамент. Копирование растительных орнаментов в различных стилях народных росписей.

Формат А3, гуашь, черный фломастер или маркер

Самостоятельная работа: подготовка образцов для копирования.

Тема 1.5. Изображение птиц. Копирование изображений птиц в различных стилях народных росписей.

Формат А3, гуашь, черный фломастер или маркер

Самостоятельная работа: подготовка образцов для копирования.

Тема 1.6. Изображение животных. Копирование изображений животных в различных стилях народных росписей.

Формат А3, гуашь, черный фломастер или маркер

Самостоятельная работа: подготовка образцов для копирования.

Тема 1.7. Изображение человека. Копирование изображений человека в различных стилях народных росписей.

Формат А3, гуашь, черный фломастер или маркер

Самостоятельная работа: подготовка образцов для копирования.

Раздел 2. Стилизация

Создание композиции из полученных мотивов в замкнутой форме

Тема 2.1. Зарисовка растений и птиц. Выполнение зарисовок с натуры, фотографий и иллюстраций.

Формат А4, карандаш, фломастер, мягкие материалы, гелевая ручка.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов силуэтного решения растительных форм.

Тема 2.2. Трансформация зарисовок в стиле народных росписей. Изменение силуэтной формы предмета и подбор цветового решения в стиле выбранной росписи

Формат А4, гуашь, фломастер.

Самостоятельная работа: выполнение дополнительных вариантов трансформации растительных форм.

Тема 2.3. Создание композиции из полученных мотивов в замкнутой форме. Разработка композиции в стиле народных росписей в замкнутой форме на выбор: круг, квадрат, форма предмета (разделочная доска, ваза, горшок, чайник, плафон светильника и т.д.)

Формат А3, гуашь, фломастер.

Самостоятельная работа: зарисовка композиционных схем.

Тема 2.4. Зарисовка животных и человека. Выполнение зарисовок с натуры, фотографий и иллюстраций.

Формат А4, карандаш, фломастер, мягкие материалы, гелевая ручка.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов силуэтного решения животных и человека.

Тема 2.5. Трансформация зарисовок в стиле народных росписей.

Изменение силуэтной формы предмета и подбор цветового решения в стиле выбранной росписи

Формат А4, гуашь, фломастер.

Самостоятельная работа: выполнение дополнительных вариантов трансформации образов животных и человека.

Тема 2.6. Орнаментальный мотив. Создание мотива для орнамента.

Мотив выбирается из ранее стилизованных растительных форм. Мотив цветка корректируется и масштабируется для данной работы.

Формат А4, подача графическая.

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

Тема 2.7. Создание композиции из полученных мотивов в замкнутой форме.

Разработка композиции в стиле народных росписей в замкнутой форме на выбор: круг, квадрат, форма предмета (футболка, рюкзак, шопер и т.д.)

Формат А3, гуашь, фломастер.

Самостоятельная работа: зарисовка композиционных схем.

Четвертый год обучения

Раздел 1. Графическая композиция

Тема 1.1. 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.

тема 1.2. Орнаментально-художественная выразительность природной формы. Развитие умения видеть и выявлять:

- главные темы ритмических повторов;
- скрытую орнаментальность предмета (с помощью многократного увеличения).

Развитие умения передавать:

- характер предмета в условном рисунке известными графическими средствами.

Разработка темы орнаментальности в нескольких графических вариантах.

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

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

тема 1.3. 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).

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.

Тема 1.4. Выразительные средства монокомпозиции. Знакомство с принципами построения монокомпозиции.

Монокомпозиция строится всегда на конкретной замкнутой плоскости, четко ограниченной заданными размерами (ковры, павловские шали).

Требуется жесткая компоновка всех элементов.

Расположение всех элементов должно быть таким, чтобы создавалась замкнутая композиционная структура.

Монокомпозиция может быть простой (эмблема, вымпел) и сложной.

Сложная монокомпозиция состоит из значительного числа орнаментальных мотивов, которые следует сгруппировать и расположить так, чтобы акцентировать внимание на центральной части.

Необходимо выполнение композиционных заданий на выделение доминантного центра, устойчивого зрительного равновесия и четкой ритмической организации элементов на плоскости. Темы заданий:

- организация доминантного мотива из элементов, различных по форме и сходных по размеру;
- организация доминантного мотива из элементов, сходных по форме и различных по размеру;
- организация доминантного мотива с интересным ритмическим решением.

подача графическая, формат А4, бумага белая или тонированная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиционных эскизов на заданную тему.

Тема 1.5. Монокомпозиция «Природные формы». Выполнение монокомпозиции на заданную тему. Создание варианта монокомпозиции на основе разработанной схемы композиционного решения и стилизованных ранее природных форм.

В создании орнаментальной композиции важную роль играет общий характер силуэта орнаментальных мотивов. Чтобы силуэт легко воспринимался глазом, он должен иметь форму простых, лаконичных геометрических фигур:

- круга;
- квадрата;
- прямоугольника и т. д.

подача цветовая - гуашь, акрил, контур и другие художественные материалы, и приемы. Колорит полихромный. Бумага белая или тонированная. Формат А4.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов эскизов на заданную тему, продолжение работы по утвержденному варианту.

Тема 1.6. 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.

Тема 1.7. 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.

Тема 1.8. 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

Тема 1.9. Стилизация фигуры, приближенная к условно абстрактной. 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.

Пятый год обучения

Раздел 1. Типографика

Тема 1.1. Знакомство со шрифтом. Буква – рассказ.

Цель: создать авторскую букву на заданную тему (2-3 первые буквы из разных слов).

Задача: приобрести практические навыки при построении буквы, создать определенное эмоциональное состояние с помощью цветовой палитры, символов и образов. Предлагаемое аудиторное задание: создать первую букву в слове на тему «Осень», «Лето», «Зима» «Весна» и т.д. Передать узнаваемый образ выбранной темы. Овладеть способами передачи темы через разные элементы, цвета, фактуры. Создать 2-3 первые буквы из разных слов.

Материалы: акварель, гуашь, кисти, формат А5.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов шрифта.

Тема 1.2. Построение буквицы.

Цель: приобрести знания о выразительных средствах буквицы (линия, пластика, цвет, форма, фактура).

Задача: создать крупную, отличную от прочих, первую букву у главы, раздела или целой книги. Предлагаемое аудиторное задание: создать творческую буквицу для произведения или сказки. Введение в букву классических элементов и орнаментов. Создать 2 - 3 буквицы в разных стилях, направления и цветовых решениях.

Материалы: акварель, гуашь, кисти, бумага формата А5.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме.

Тема 1.3. Слово - представление.

Цель: познакомиться с понятием «Слово – представление».

Задача: приобрести знания о выразительных средствах слова на заданную тему (линия, пластика, цвет, форма, фактура).

Овладеть способами передачи темы через различные образы и формы, методики поэтапного ведения работы. Предлагаемое аудиторное задание:

написать слово из авторского шрифта на различные темы «Цирк», «Звери», «Овощи» и др. Каждая буква должна отображать образ, тему общей идеи, вместе все буквы должны быть выполнены в едином стиле. Каждый учащийся выполняет 2 слова (от 4 до 6 букв каждое).

Материалы: акварель, гуашь, кисти, бумага формата А4, А3.

Самостоятельная работа: выполнить эскиз шрифта.

Тема 1.4. Монограмма. Особенности построения.

Цель: познакомиться с монограммой.

Задача: изучить общие принципы создания монограммы, создать интересный композиционный образ, передать пластику букв через цвет и линию. Предлагаемое аудиторное задание: создать монограмму из своих первых букв фамилии, имени и отчества. Найти красивое и лаконичное соединение букв, поставленных рядом или переплетенных между собой. Выполнить 2-3 монограммы, возможно изображение в цвете или черно белой графике.

Материалы: черная гелевая ручка, гуашь, кисти, бумага формата А4 или квадрат 20х20 см.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов монограммы.

Тема 1.5. Шрифтовая композиция.

Цель: познакомиться со шрифтом антиква, изучить особенности строения буквы.

Задача: создать шрифтовую композицию из различных букв. Передать форму и характер буквы с соблюдением масштаба. Предлагаемое аудиторное задание: из 3-4 букв шрифта антиквы создать различные варианты композиционного решения. Наложение букв друг на друга, применение к буквам текстур и фактур. Выполнить 3-4 композиционных работы.

Материалы: черная гелевая ручка, гуашь, кисти, бумага 15х15 см.

Самостоятельная работа: построить буквы.

Тема 1.6. Загадки и пословицы в картинках.

Цель: закрепить опыт работы над шрифтом, выбор темы, формата, техники, стилистики исполнения; роль детали в достоверности изображения.

Задача: создать композиционный лист с использованием шрифта.

Предлагаемое аудиторное задание: создать композицию в листе с использованием шрифта. За основу берется загадка или пословица. В работе возможно дополнение различных декоративных элементов, передающих характер загадки или пословицы.

Материалы: акварель, гуашь, кисти, бумага формат А3.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме.

Тема 1.7. Времена года. Шрифтовой календарь.

Цель: закрепить общие принципы создания шрифтовой композиции.

Задача: закрепить навыки передачи эмоционального состояния через шрифт и образ, стилизацию элементов. Предлагаемое аудиторное задание: создание шрифтового календаря на разные месяцы года «Сентябрь», «Июль», «Май», «Январь» и др. В работе возможно дополнение различных декоративных элементов, передающих характер каждого месяца. Календарь выполняется на 2-3 месяца. Материалы: акварель, гуашь, кисти, бумага формата А4.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов календаря.

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.

III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК

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 первого и второго полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

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.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Учебно-методические материалы

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.

Методические рекомендации преподавателям

Предмет «Композиция прикладная» предлагается рассматривать как связующее звено между предметами «Рисунок», «Живопись» и предметом «Основы дизайн-проектирования».

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

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

Задания по предмету «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. На основе предложенного первого варианта при изучении темы «Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы» выполняется преобразование одной растительной формы цветка в девять новых. 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.

Такой подход к образовательному процессу дает возможность учащимся пройти путь от натурной зарисовки к грамотному решению декоративной или орнаментальной композиции.

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.

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.

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Литература по педагогике и психологии

1. Волков И. П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: Просвещение, 1992
2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
3. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
4. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1986
5. Фаворский В. А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002

Методическая литература

1. Бердник Т. О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов-на-Дону, «Феникс» 2000
2. Береснева В. Я., Романова Н.В. Вопросы орнаментации ткани. М.: «Легкая индустрия», 1977
3. Голубева О. Л. Основы композиции». М.: Издательский дом искусств, 2004
4. Груздев В. В. Метод освоения некоторых понятий композиции. - В кн.: Преподавание спецдисциплин на художественно-графических факультетах педагогических институтов. Курск, КПИ, 1978
5. Енин А. А. Обухов И. Б. Основы композиции.
<http://library.fentu.ru/book/arhid/osnovkompoz/index.html>
6. Зайцев А. Наука о цвете в живописи. М.: «Искусство»1986
7. Козлов В. Н. Основы художественного оформления текстильных изделий М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
8. Панксенов Г. И. Живопись форма, цвет, изображение. М.: «Академия», 2008
9. Практическое цветоведение. МГПИ. Пособие для студентов художественно – графического факультета. М., 1985

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. Даглдиян К. Т. «Декоративная композиция» / Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008
6. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. М: «Владос», 2008
7. Орнаменты народов мира. СПб, «Кристалл», 1998
8. Сокольникова Н. М. Основы композиции. Обнинск, 1996
9. Халдина Е. Ф. Композиция в дизайне среды. Челябинск, 2007
10. Калмыкова Н. В., Максимова И. А. Макетирование (учебное пособие). – М.: Архитектура-С, 2004.
11. Объёмно-пространственная композиция: учебник /под ред. А. В. Степанова. – М.: Архитектура-С, 2003.
12. Хелен Блисс. Твоя мастерская. Бумага / Перевод: Бриловой Л. Ю. — Санкт-Петербург: «Норинт», 2000.