Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств Крапивинского муниципального округа»

«Одобрено» Педагогическим советом МБУ ДО КМО «ДШИ» Протокол №1 от 30.08.2021 г.	«Утверждаю» Зарубина Наталья Алексеевна Подписано цифровой подписью: Зарубина Наталья Алексеевна DN: 1.2.643.3.131.1.1=120C343233353030303638323630, 1.2.643.100.3=120B303431353038303736323 0, email=olaf0791@yandex.ru, c=RU, st=Кемеровская область, l=Крапивинский, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ", givenName=Наталья Алексеевна, sn=Зарубина, cn=Зарубина Наталья Алексеевна Дата: 2021.09.09 15:19:30 +07'00'

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПРОГРАММА
по учебному предмету

Композиция прикладная

пгт Зеленогорский 2015

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 образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Структура программы учебного предмета
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Содержание учебного предмета

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

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения;

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
- Средства обучения;

VI. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература. Учебная литература.

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа «Композиция прикладная» составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Учебный предмет «Композиция прикладная» направлен на развитие творческих способностей учащихся, навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса.

Курс с 3 по 5 класс обучения предмету развивает навыки стилизации видения, умение абстрактно мыслить и перерабатывать окружающую нас действительность вкладывая в неё своё настроение, мысли, чувства и художественный замысел. По данному предмету учащиеся смогут не только приобретать новые знания теоретического и практического курса, но и уметь изготавливать своими руками изделия, которые можно применять в быту и служить декоративным украшением интерьера.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок».

Любая работа начинается с подготовительного рисунка - эскиза, затем переводится в картон гуашью или выполняется в материале. Задания выполняются по принципу «от простого к сложному». Подведение итогов проходит в виде просмотров работ учащихся (поурочных, четвертных, годовых), а также участие в выставках детского творчества.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная» составляет 3 года: при 5-летней дополнительной общеразвивающей программ с 3 по 5 классы.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная» при 3-летнем (3-5 классы) сроке обучения составляет 510 часов. Из них: 306 часа – аудиторные занятия, 204 час - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Учебный предмет «Композиция прикладная» со сроком обучения 3 года

Вид учебной работы.	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
Классы	3		4		5		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	

Аудиторные нагрузки	48	54	48	54	48	54	306
Самостоятельна работа	32	36	32	36	32	36	204
Максимальная учебная нагрузка	80	90	80	90	80	90	510
Вид промежуточной аттестации	Просмотр работ в конце каждого полугодия						

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Прикладная композиция» в форме групповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия: 3 -5 класс -3 часа

самостоятельная работа: 3 – 5 классы – 2 часа

Цель и задачи учебного предмета

Целью изучения учебного предмета «Прикладная композиция» является - художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков;

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи программы:

- создание условий для развития детского воображения, фантазии, художественной наблюдательности;
- обучение учащихся образному мышлению, умению обобщать, стилизовать увиденное;
- обучение навыкам работы с элементами различной формы, организации равновесия композиции;
- обучение основам технологической системы в создании декоративной композиции;
- воспитание чувства гармонического восприятия действительности;
- воспитание любви к декоративному искусству;
- воспитание художественного вкуса, чувства стиля;
- воспитание человека художественно образованного, умеющего ценить и понимать декоративное искусство и самостоятельно создавать произведения, несущие красоту и радость (в соответствии с возрастными особенностями)

Структура программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики учебного процесса:

- 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, требования к итоговой аттестации;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по декоративному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. Мастерская по декоративной композиции оснащена удобными столами, мольбертами, школьной доской, натурным материалом.

II. Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план

	5		объем времени в часах

		Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Первый год обучения (3 класс) I полугодие					
Раздел 1. Основы общей композиции					
1.1	Вводная беседа. Понятие предмета «Композиция прикладная»	Урок	5	2	3
1.2	Изобразительные свойства композиции (линия, пятно, точка штрих)	Урок	5	2	3
1.3	Масштабирование формы и формата	Урок	5	2	3
1.4	Пропорциональность форм внутри формата (соразмерность предметов)	Урок	5	2	3
1.5	Ритм, метр	Урок	5	2	3
1.6	Симметрия и асимметрия	Урок	10	4	6
1.7	Динамика и статика	Урок	5	2	3
Раздел 2. Стилизация *Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы*					
2.1	Рисунок с натуры	Урок	10	4	6
2.2	Силуэт	Урок	5	2	3
2.3	Трансформация формы предмета	Урок	15	6	9
2.4	Геометризация формы	Урок	10	4	6
			80	32	48
Первый год обучения (4 класс) II полугодие					
Раздел 3. Цветоведение *Характеристики цвета*					
3.1	Цветовой круг (8 цветов)	Урок	10	4	6
3.2	Основные группы цветов	Урок	10	4	6
3.3	Насыщенные, ненасыщенные цвета Темные и светлые	Урок	10	4	6
3.4	Теплые и холодные	Урок	10	4	6
3.5	Декоративная выразительность цвета	Урок	10	4	6
3.6		Урок	10	4	6
Раздел 4. Орнамент ***Способы создания линейного орнамента***					
4.1	Виды орнамента. Орнаментальная полоса	Урок	10	4	6
4.2	Принципы построения линейного орнамента Орнамент в полосе	Урок	10	4	6
4.3	Орнаментальный мотив	Урок	10	4	6

			90	36	54
Второй год обучения (4 класс) I полугодие					
Раздел 1. Стилизация *Стилизация и трансформация природных форм и орнаментальные мотивы*					
1.1	Копирование	Урок	10	4	6
1.2	Графические техники, как способ стилизации	Урок	20	8	12
Раздел 2. Основы общей композиции *Выявление композиционного центра*					
2.1	Зрительный центр. Равновесие картинной плоскости	Урок	15	6	9
2.2	Способы выделения композиционного центра	Урок	15	6	9
2.4	Плоскостная композиция	Урок	20	8	12
			80	32	48
Второй год обучения (4 класс) II полугодие					
Раздел 3. Орнамент *Замкнутый орнамент. Способы построения замкнутого орнамента*					
3.1	Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в круге)	Урок	10	4	6
3.2	Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в квадрате)	Урок	15	6	9
3.3	Орнаментальная композиция в круге	Урок	15	6	9
Раздел 4. Цветоведение *Ахроматическая, монохромная гамма*					
4.1	Ахроматическая гамма	Урок	15	6	9
4.2	Монохромная гамма	Урок	15	6	9
4.3	Декоративная выразительность цвета	Урок	20	8	12
			90	36	54
Третий год обучения (5 класс) I полугодие					
Раздел 1. Стилизация *Стилизация и трансформация предметов быта*					
1.1	Натюрморт	Урок	4	4	6
1.2	Способы декоративизации натюрморта	Урок	16	6	9
1.3	Способы изменения характера натюрморта	Урок	12	4	6
Раздел 2. Цветоведение *Гармоничное сочетание двух цветов*					
2.1	Цветовая пара. Контрасты	Урок	8	4	6
2.2	Цветовая пара. Нюансы	Урок	8	4	6
2.3	Изменение контраста в цветовой паре	Урок	8	4	6

2.4	Декоративная выразительность цвета	Урок	8	6	9
			80	32	48
Третий год обучения (5класс) II полугодие					
Раздел 3. Основы общей композиции *Доминанта и акцент в композиции*					
3.1	Натурные зарисовки натюрморта с введением декоративности	Урок	20	8	12
3.2	Выделение доминанты	Урок	20	8	12
Раздел 4. Орнамент *Сетчатый орнамент. Способы построения сетчатого орнамента. Способы построение плетеного орнамента*					
4.1	Композиционная структура сетчатого орнамента	Урок	15	6	9
4.2	Приемы построения сетчатого орнамента с помощью вспомогательной решетки	Урок	15	6	9
4.3	Способы построения плетеного орнамента	Урок	20	8	12
			90	36	54

Содержание разделов и тем. Годовые требования

Первый год обучения

Раздел 1. Основы обшей композиции

1.1. Тема: Вводная беседа. Знакомство с предметом .

1.2. Тема: Изобразительные свойства композиции. Знакомство с выразительными средствами композиции (пятном, линией, штрихом.)

Создание сказочной композиции, в которой «участвуют» необычные персонажи: человек–тень (пятно), злые пчелы (точки), травы и дожди (штрих).

Можно выполнить задание в любой другой форме.

Подача графическая. Фломастеры, тушь, формат А3.

Самостоятельная работа: нарисовать еще один вариант сказки.

1.3. Тема: Масштабирование формы и формата. Овладение приемами и правилами композиции происходит при размещении простейших геометрических фигур на плоскости. Практическая работа состоит из ряда линейных или 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, ритм, симметрия, асимметрия, статика, динамика.

Каждое задание включает в себя три варианта заполнения формата.

Например: определение верного масштаба фигуры в формате ведется способом «от противного». На первом формате ученик умышленно берет фигуру слишком малого размера, на третьем – слишком большого.

Сопоставляя оба рисунка, ученик находит некое промежуточное решение, т.е. нужную величину на фигуры второго формата.
Задание: размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуру так, чтобы было:
тесно, свободно,масштаб фигуры соответствовал формату.

Повторить упражнение с тремя фигурами.
Упражнения выполняется фломастером (или аппликативно) на белой бумаге.
Формат А3, фломастер темный или цветная бумага, ножницы, клей.
Самостоятельная работа: подготовка форматов с графической разметкой для быстрой работы на уроке, выполнение вариантов заданий.

1.4. Тема: Пропорциональность форм внутри формата. Размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуры так, чтобы: размер фигур был:
совершенно одинаков; с большими колебаниями; гармоничное соотношение фигур.

Упражнение повторить с тремя фигурами.
Формат А3, фломастер темный или самоклеящееся бумага.
Подача графическая (аппликативная).
Самостоятельная работа: подготовка форматов с графической разметкой для быстрой работы на уроке, выполнение вариантов заданий.

1.5. Тема: Ритм, метр. Размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) ряд фигур так, чтобы:
ритм был однообразен (шахматная доска); случаен; достаточно сложен и интересен. Выполнение упражнения с большим количеством фигур или линий.

Формат А3, фломастер , шаблон или цветная бумага, ножницы, клей.

Подача графическая (аппликативная).

Самостоятельная работа: подготовка форматов с графической разметкой для быстрой работы на уроке, выполнение вариантов заданий.

1.6. Тема: Симметрия и асимметрия. Размещение в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигур так, чтобы:

- фигуры были симметричны относительно вертикали;
- фигуры были симметричны относительно горизонтали;
- фигуры были симметричны относительно вертикали и горизонтали одновременно.

Размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуры так, чтобы:

- фигуры были асимметричны относительно вертикали;
- фигуры были асимметричны относительно горизонтали;
- фигуры были асимметричны относительно вертикали и горизонтали одновременно. Асимметрия уравновешенная.

Формат А3, фломастер темный, шаблон или бумага, ножницы, клей.
Подача графическая, (аппликативная).
Самостоятельная работа: подготовка форматов с графической разметкой для быстрой работы на уроке, выполнение вариантов заданий.

1.7. Тема: Динамика и статика. Размесить в двух одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуры так, чтобы они отражали:

статичную симметрию; динамичную асимметрию.

Формат А3, фломастер темный, или бумага, ножницы, клей.

Подача графическая (аппликативная).

Самостоятельная работа: выполнение вариантов заданий.

Раздел 2. Стилизация

Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы

2.1. Тема: Рисунок с натуры. Рисунок с натуры цветка со стеблем из гербария или копирование ботанического рисунка.

Формат А3, карандаш, гелиевая ручка. Рисунок занимает ½ листа.

Подача графическая.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок растительных форм.

2.2. Тема: Силуэт. Плоскостное изображение выбранного объекта. Передача характерных особенностей цветка. Отсекание лишнего и незначительного.

Подача графическая (использование пятна).

Формат А3, карандаш, тушь, фломастер, белая бумага. Рисунок занимает ½ листа.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов силуэтного решения растительных форм.

2.3. Тема: Трансформация формы. Изменение силуэтной формы предмета за счет изменения пропорций объекта:

- относительно вертикальной оси (расширение, сжимание);
- изменение пропорций предмета относительно горизонтальной оси (вытягивание, сплющивание);
- изменение пропорций между основными конструктивными элементами внутри изображаемого объекта.

Подача графическая (использование пятна и линии).

Формат А3, кисть, фломастер, белая бумага.

Самостоятельная работа: выполнение дополнительных вариантов трансформации растительных форм.

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

Подача графическая.

Формат А3, фломастер, белая бумага.

Самостоятельная работа: выполнение дополнительных вариантов геометризации растительных форм.

Полученные в результате стилизации мотивы рекомендуется использовать далее в разделах «Цветоведение» и «Орнамент».

Раздел 3. Цветоведение ***Характеристики цвета***

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

Наряду с цветовым тоном, светлотой и насыщенностью цвет может вызывать не только цветовые ощущения, а, например, ощущения свежести, легкости. Каждое задание включает себя создание колористической шкалы из 7- 9 оттенков заданного диапазона (основные группы цветов: теплые и холодные, насыщенные и ненасыщенные, выступающие и удаляющиеся и т.д.).

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

Формат А3, гуашь, бумага, кисти.

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

3.2. Тема: Основные группы цветов. Выделить основные группы цветов по зрительному впечатлению: красный, желтый, синий, зеленый.

Составить оттенки основных групп цветов.

Учитывая возраст учащихся, цветовая шкала может выполняться в необычной форме, например, в форме листа дерева, разделенного полосками.

Задания выполняются на формате А3 гуашевыми красками.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки формата для быстрой работы в классе, выполнение заданных колористических композиций (по аналогии с работой в классе).

3.3. Тема: Насыщенные и ненасыщенные цвета. Изменение насыщенности цвета на три ступени за счет добавления белой и черной красок (для основной группы цветов).

Формат А3, гуашь, кисти, белая бумага.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки формата для быстрой работы в классе, выполнение заданных колористических композиций (по аналогии с работой в классе).

3.4. Тема: Темные и светлые цвета. Разделение цветов на темные и светлые: вырезать все имеющиеся оттенки цветов и разложить на средне - сером фоне, при этом:

все цвета, которые на глаз будут казаться светлее фона, являются светлыми;

все цвета, которые на глаз кажутся темнее фона, можно назвать темными.

Задания выполняются на формате А3, аппликативно.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки формата, для быстрой работы в классе, выполнение заданных колористических композиций (по аналогии с работой в классе).

3.5. Тема: Теплые и холодные цвета. Определение теплых и холодных оттенков цвета:

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

Задания выполняются на формате А3 аппликативно.

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

Формат А3. Подача цветовая. Гуашь, бумага, кисти.

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

3.6. Тема: Декоративная выразительность цвета. Использование полученных знаний по цветоведению в творческой работе или выполнение стилизованного природного объекта (цветка) в цвете.
Формат А3, подача цветовая - гуашь, бумага, кисти.
Самостоятельная работа: продолжение работы по утвержденному варианту.
Все выполненные цветовые упражнения собираются в портфолио и используются на протяжении всего периода обучения как индивидуальное методическое пособие.

Раздел 4. Орнамент

Линейный орнамент

4.1. Тема: Виды орнамента. Знакомство учащихся с видами орнамента (геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный), национальными признаками и символикой.
Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам орнамента.

4.2. Тема: Орнаментальная полоса. Знакомство с принципами построения линейного орнамента: повторение; инверсия (обратное расположение); чередование; симметрия.

Освоение приемов получения орнамента: зеркальная симметрия; переносная симметрия; переносная симметрия с добавлением ритма в пределах ряда; сдвиг рядов; зеркальное отражение рядов; зеркальное отражение «зеркальной» пары; комбинация сдвига рядов и зеркального отражения.

Учащиеся фиксируют основные схемы построения орнамента. Выполнение схем построения орнамента условно.

Подача графическая - карандаш, фломастер. Размещаются на одном формате А3.
Самостоятельная работа: выполнение эскизов линейного орнамента по схеме

4.3. Тема: Орнаментальный мотив. Создание мотива для орнамента. Мотив выбирается из ранее стилизованных растительных форм. Мотив цветка корректируется и масштабируется для данной работы.
Формат А3, подача графическая.
Самостоятельная работа: продолжение работы над мотивом орнамента по утвержденному варианту.

4.4. Тема: Орнамент в полосе. Создание орнаментальной композиции. Выбор схемы для построения орнамента. Соответствие схемы мотиву.
Формат А3, работа выполняется в цвете, графике или аппликативно по выбору педагога.
Самостоятельная работа: продолжение работы над орнаментом по утвержденному варианту.
Созданный орнаментальный мотив может быть использован на уроках ремесла.

Второй год обучения

Раздел 1. Стилизация

Стилизация и трансформация природных форм в орнаментальные мотивы

1.1. Тема: Копирование. Основа стилизации – копирование природной формы с образца (насекомые, птицы, рыбы или животные). Педагог определяет тематику.

Подача графическая, формат А3, кисть, фломастеры, тушь.

Самостоятельная работа: дополнительное копирование вариантов природных форм.

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

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

Формат А3, подача графическая. Бумага белая, черная, тонированная, кисть, фломастеры, тушь, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов стилизации растительных форм на разных этапах работы различными графическими материалами.

Раздел 2. Основы общей композиции

Выявление композиционного центра

Этот раздел композиции особенно важен для понимания учащихся. В процессе работы они должны усвоить, что часть произведения, ясно выражающая главную мысль и его идейное содержание, является композиционным центром. Композиционный центр должен привлекать внимание зрителя. Учащийся обязательно должен понять, что он, как художник, режиссирует и определяет, что будет главным в его произведении, а что - второстепенной деталью.

2.1. Тема: Зрительный центр. Равновесие картинной плоскости. Выявление различия между зрительным и геометрическим центром. Правильное определение зрительного центра - равновесие картинной плоскости.

Формат А3, бумага, белая, тонированная или черная.

Подача графическая или аппликативная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиции, выделения зрительного центра.

2.2. Тема: Способы выделения композиционного центра. Освоение способов выделения композиционного центра. Выполнение упражнений на выделение композиционного центра:

местоположением;формой;тоном;цветом;фактурой;освещенностью;контрастом;

детализацией.

Формат А3, бумага, белая, тонированная или черная.

Подача графическая или аппликативная.
Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиции, выделения композиционного центра.

2.3. Тема: Плоскостная композиция. Выполнение декоративной композиции на заданную тему с учетом полученных знаний.
Использование в композиции готовых мотивов ранее стилизованных объектов.
Примерные темы «Луги мои, луги, луги зеленые...», «Мир насекомых» или «Подводный мир».
ФорматА4, бумага белая, тонированная или черная. Гуашь.
Самостоятельная работа: выполнение вариантов эскизов композиции, продолжение работы по утвержденному варианту. Подача графическая, цветовая.

Раздел 3. Орнамент

Замкнутый орнамент. Способы построения замкнутого орнамента

3.1. Тема: Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в круге). Знакомство с принципами построения замкнутого орнамента в круге способом переноса:

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

Центр вращения может быть расположен:

- на краю вращаемой фигуры;
- за пределами фигуры;
- в пределах фигуры.

Этот прием дает возможность образовать различные орнаментальные формы.

Розетка может образоваться и другим способом. Это зеркальное отражение:

- образование зеркальной пары;
- вращение зеркальной пары.

Схемы построения замкнутого орнамента выполняются графически условно. Размещаются на одном формате А3, подача графическая.
Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам замкнутого орнамента, выполнение эскизов орнамента по определенной схеме.

3.2. Тема: Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в квадрате). Построение орнаментальной композиции с помощью зеркального отражения:

- относительно горизонтали;
- относительно вертикали;
- горизонтали и вертикали одновременно;
- асимметричное композиционное решение.

Схемы построения замкнутого орнамента выполняются графически условно. Размещаются на одном формате А3, подача графическая.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам замкнутого орнамента, выполнение эскизов орнамента по определенной схеме.

3.3. Тема: Орнаментальная композиция в круге. Самостоятельное создание орнаментальной замкнутой композиции в круге по любой из выбранных (или рекомендованных педагогом) композиционных схем. Выбор мотива для создания орнаментальной композиции из ранее разработанных декоративных тем (стилизованные цветы, насекомые, птицы). Выбранный мотив корректируется и масштабируется для выполнения данной работы. Подача графическая, формат А3.

Данную орнаментальную композицию можно использовать в качестве готового подготовительного рисунка в разделе «Цветоведение».

Самостоятельная работа: продолжение работы над орнаментом по утвержденному варианту.

Раздел 4. Цветоведение

Ахроматическая, монохромная гамма

4.1. Тема: 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 А3.

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

4.2. Тема: Монохромная гамма. Получение различных оттенков исходного цвета способом изменения его насыщенности. Составление шкалы разбела, затемнения и тусклой шкалы для четырех цветов (красного, зеленого, желтого, синего).

Равноступенчатое смешение исходного цвета с ахроматическими цветами:

- черным;
- белым;
- серым.

Задание выполняется традиционно смешением исходного цвета поочередно с белым, серым и черным, образуя 3 шкалы насыщенности для каждого цвета или в любой другой творческой форме.

Упражнения выполняются гуашью на формате А3.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение колористических композиций на заданную тему (по аналогии с работой в классе).

4.3. Тема: Декоративная выразительность цвета. Выполнение вариантов колористических упражнений:

- ахроматические цвета на фоне монохромной гаммы;
- исходный цвет на фоне тонов трех видов насыщенности;
- исходный цвет на фоне ахроматических.

Творческую тему для выполнения колористических упражнений предлагает педагог.Вариантом выполнения данных упражнений может быть цветовое решение замкнутой композиции (рисунок подготовлен в разделе №3).
Формат А3, подача цветовая, гуашь.
Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение колористических композиций на заданную тему (по аналогии с работой в классе).

Третий год обучения
Раздел 1. Стилизация
Стилизация и трансформация предметов быта

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 А3, 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 А3, 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 А3, маркеры, фломастеры, бумага белая, тонированная, черная.

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

Раздел 2. Цветоведение

Гармоничное сочетание двух цветов

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

2.1. Тема: Цветовая пара. Контрасты. 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 А3.

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

2.2. Тема: Цветовая пара. Нюансы. 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 А3.

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

2.3. 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 А3.

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

2.4. Тема: Декоративная выразительность цвета. Изучение сочетания двух насыщенных цветов с ахроматической гаммой. Создание декоративного эффекта за счет соотношения основных свойств компонентов: цветового тона; светлоты; насыщенности; психологических качеств; пропорции занимаемых площадей.

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

Самостоятельная работа: продолжение выполнение работы по утвержденному эскизному варианту

Раздел 3. 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.

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

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

Формат А3, 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.

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

объединение предметов в доминантные группы по разным признакам:

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

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

Формат А3, 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 4.Орнамент

Сетчатый орнамент. Способы построения сетчатого орнамента. Способы построения плетеного орнамента

4.1. Тема: Композиционная структура сетчатого орнамента. Изучение способов образования сетчатого орнамента.
Предварительное вычерчивание учащимися решеток является полезным вспомогательным приемом при построении сетчатого орнамента. Виды решеток:

- пересечение вертикальных и горизонтальных линий создает простую квадратную решетку. Элементы орнаментов могут располагаться в разных квадратиках решетки;
- сжатие решетки по вертикали или горизонтали превращает квадраты в прямоугольники, деформирует вписанные в них элементы;
- превращение исходной квадратной решетки в ромбы и далее - в треугольники;
- шесть равных треугольников образуют шестиугольную решетку.

Орнаментальная симметрия является основным принципом любого сетчатого орнамента.
Вычерчивание решеток для сетчатого орнамента. Создание трех вариантов сетчатого орнамента на основе выбранных решеток.

Формат А3, подача графическая, аппликативная или печатная.
Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам орнамента, выполнение графической разметки листа для работы в классе.

4.2. Тема: Приемы построения сетчатого орнамента с помощью вспомогательных решеток. Изучение способа создания сетчатого орнамента с использованием вспомогательных решеток.
Простейший, но весьма неожиданный результат удастся получить, если вписать большой квадрат в девять маленьких квадратиков вспомогательной решетки. Получится необычный мозаичный орнамент. После того, как сетка убрана, понять приемы мозаичного орнамента непросто. Формы, вписываемые в квадрат с помощью вспомогательной решетки, весьма многообразны.
Подача графическая, формат А3, фломастеры, тушь.
Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам орнамента, выполнение графической разметки листа для работы в классе, выполнение эскизов орнамента на основе вспомогательной решетки (по аналогии с работой в классе).

4.3. Тема: Способы построения плетеного орнамента. Изучение способа построения плетеного орнамента **с** помощью вспомогательных сеток:

- выполнение решетки;
- выполнение частой сетки на основе решетки;
- построение плоского изображения на основе частой сетки;
- выбор прохождения одних полос под другими;
- достижение многообразия вариантов за счет деформации решетки.

Используя данный метод, можно стоить достаточно сложные элементы орнаментов, представляющие собой переплетающиеся ленты.
Подача графическая. Формат А3.
Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам орнамента, выполнение графической разметки листа для работы в классе, выполнение эскизов орнамента на основе вспомогательной решетки (по аналогии с работой в классе), продолжение работы над плетеным орнаментом по утвержденному варианту.

III. Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения

Первый год обучения

- знания:

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

- умения:

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

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликацией, графическими техниками.

Второй год обучения

- знания:

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

- умения:

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

- навыки:

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;

- анализа схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составления колеров;
- создания декоративной композиции из стилизованных мотивов.

Третий год обучения

- знания:

- о композиционной структуре сетчатого орнамента;
- о способах выделения доминанты в композиции;
- о способах достижения цветовой гармонии в цветовой паре;

- умения:

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

- навыки:

работы с ограниченной цветовой палитрой

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

Зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры (текущий контроль).

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

Итоговая работа предполагает создание работы связанной единством замысла. Итоговая работа демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Итоговая работа выполняется по учебному плану 5 класса.

Критерии оценки

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, 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

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы рассматривать как рекомендательные. Обучение построено на создании гармоничных цветовых орнаментальных и декоративных композиций. Задания предусматривают наличие богатого натурного фонда, большого иллюстративного материала.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий:

1. Анализ композиционного строя.

2. Анализ картин с подобным композиционным и цветовым решением у художников.

3. Выбор техники исполнения.

4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением.

5. Выполнение работы на формате в материале.

Работа, как правило, ведется акварельными красками. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся:

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя

- посещение выставок;

- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;

- выполнение кратковременных набросков в домашних условиях;

- выполнение аудиторных заданий по памяти.

Средства обучения

- **материальные**: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- **демонстрационные:** демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

VI. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арбат Ю. А. Русская народная роспись по дереву. — М., 1970.
2. Канцедикас А. С. Уроки народного искусства. — М., 1986.
3. Круглова О. В. Русская народная резьба и роспись по дереву. — М., 1983.
4. Миловский А. С. Народные промыслы: Встречи с самобытными мастерами. — М., 1994.
5. Некрасова М. А. Народное искусство России: Народное творчество как мир целостности. — М., 1983.
6. Попова В. С., Каплан Н. И. Русские художественные промыслы. — М., 1984.
7. Разина Т. М. О профессионализме народного искусства. — М., 1985.
8. Романова И. А., Крапивина И. А. Искусство Жостова: Альбом. — М., 1987.
9. Рондели Л. Д. Народное декоративно-прикладное искусство: Кн. для учителя. — М., 1984.
10. Семенова Т. С. Художники Полховского Майдана и Крутца. — М., 1972.
11. Моран А. История декоративно-прикладного искусства. – М.: Искусство, 1982.
12. Творческие проблемы современных народных художественных промыслов - Л.: Художник РСФСР, 1981.
13. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. – М.: ВЛАДОС, 2004.
14. Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Народные художественные промыслы. – - М.: Высшая школа, 1980.
15. Лисаковский И.Н. Художественная культура. Термины. Понятия. Значения. Основы художественного ремесла / Под ред. В.А. Барадулина. В 2 ч. – М.: Просвещение. 1979.
16. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. Издательский центр «Академия», 2002.
17. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. «Искусство», 1977
18. Альбом "Народные художественные промыслы России" Сост. Антонов В.П. М., 1998.
19. Василенко В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву XV11XX веков. - М., 1960.
20. Жегалова С. К., Жижина С. Г., Попова 3. П., Черняховская Ю. С. Пряник, прялка и птица Сирин.-М., 1983
21. Логвиненко Г. М. «Декоративная композиция». Уч. Пособие для студентов вузов.-М., 2006
22. Синеглазова М.О. « Батик» Издательский Дом МСП. – М., 2004
23. Аллахвердова Е.Э. “Батик, глина, дерево”, -М., ООО “Издательство АСТ”, 2001
24. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей: учебное пособие для студентов ВУЗов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008.