

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАРЕЧЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»**

**предметная область 02
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО**

**ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 00.
по учебному предмету
В.01. КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ**

Тоцкое 2

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 и графике промежуточной аттестации;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

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, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;
- Контрольные требования на разных этапах обучения;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям;
- Комментарии к разделам и темам;
- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы;

VI. Список литературы и средств обучения

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

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 программе в области изобразительного искусства «Живопись».

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

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

Предмет «Композиция прикладная» также тесно связан с предметами «Рисунок», «Живопись», «История народной культуры и 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 (при 5-летнем сроках обучения) изучение предмета «Композиция прикладная» начинается с первого класса и заканчивается в пятом классе с аудиторной учебной нагрузкой 2 часа (1-3кл) и 1 час (4-5кл) в неделю. При 8-летнем сроках обучения изучение предмета начинается с четвертого класса и заканчивается в восьмом классе с аудиторной учебной нагрузкой 2 часа (4-5кл) и 1 час (7-8кл) в неделю.

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

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

Общий объем времени по учебному предмету «Композиция прикладная» при 5-летнем и 8-летнем сроках обучения составляет 429 учебных часов (1- 5 класс). Из них аудиторные занятия -264 часов, самостоятельная работа - 165 часов.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	4 класс		5 класс		6 класс		7 класс		8 класс		
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		5-й год		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	16	17	16	17	264
Самостоятельная работа (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	48	51	32	34	32	34	429

Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям		Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр		
---	--	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	--	--

Форма проведения учебных 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.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

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.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение вариантов изобразительного материала);
- наглядный (показ, демонстрация произведений известных художников и лучших образцов заданий, выполненных учащимися);

- практический (зарисовки с натуры и творческие упражнения, подробная проработка отдельных деталей задания и последующая организация композиции целого листа);
- самостоятельная работа (сбор натурального материала, разработка эскизных вариантов заданий);
- просмотр картин выдающихся художников и посещение выставок для повышения общего уровня развития учащегося;
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

Предложенные методы работы с группой в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях художественного образования.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «Композиция прикладная» - это связующее звено между учебными предметами «Рисунок», «Живопись» и «Работа в материале». Многим учащимся трудно дается переход от законов и принципов изображения объектов в реалистическом искусстве к пониманию и созданию их декоративной выразительности в рамках предмета «Работа в материале». Поэтому содержание учебного предмета нацелено на развитие восприятия и понимания языка декоративного искусства, на развитие способностей понимать и применять в учебной и творческой работе принципы создания предметов декоративно-прикладного искусства.

Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися 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:

- основы общей композиции;
- цветоведение;
- орнамент;
- стилизация и трансформация формы.

Шестой класс имеет иную структуру и состоит из одного раздела, содержание которого носит комплексный характер:

- эскизное проектирование.

Разделы повторяются каждый год и имеют различный уровень сложности.

В разделе «Орнамент» в первом классе учащиеся знакомятся с правилами построения линейного орнамента, во втором – замкнутого, в третьем – сетчатого, в четвертом – знакомятся с правилами создания монокомпозиции и в пятом классе пробуют свои силы в создании орнаментальной формы для прикладного применения в окружающей среде (например: костюм, интерьер).

В разделе «Цветоведение» учащиеся знакомятся с законами составления цветовых гармоний (от ахроматических до полихромных сложных цветовых тем).

В разделе «Стилизация и трансформация формы» учащиеся работают с растительными, животными и другими природными формами, а также с формами и предметами окружающей среды. В пятом классе разрабатывают темы, связанные с созданием многофигурных композиций или элементов костюма (для направления «текстиль»).

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

Все темы связаны между собой и имеют интегрированные основы.

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

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

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

Итогом каждого из двух полугодий должна стать *серия цветовых или графических работ небольшого формата* или *одна законченная композиция в*

рамках изучаемой темы в цвете или графическая. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

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

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

Учебно-тематический план

При 5-летнем и 6-летнем сроках обучения изучение предмета начинается с первого класса, при 8-летнем и 9-летнем сроках обучения изучение предмета начинается с четвертого класса.

	Наименование раздела, темы		Общий объем времени в часах		
		Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Первый год обучения (1 или 4 класс)					
I полугодие					
Раздел 1. Основы общей композиции					
1.1	Вводная беседа. Понятие предмета «Композиция прикладная»	Урок	3	1	2

1.2	Изобразительные свойства композиции (линия, пятно, точка штрих)	Урок	3	1	2
1.3	Масштабирование формы и формата	Урок	3	1	2
1.4	Пропорциональность форм внутри формата (соразмерность предметов)	Урок	3	1	2
1.5	Ритм, метр	Урок	3	1	2
1.6	Симметрия и асимметрия	Урок	6	2	4
1.7	Динамика и статика	Урок	3	1	2
Раздел 2. Стилизация <i>Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы</i>					
2.1	Рисунок с натуры	Урок	6	2	4
2.2	Силуэт	Урок	3	1	2
2.3	Трансформация формы предмета	Урок	9	3	6
2.4	Геометризация формы	Урок	6	2	4
			48	16	32
Первый год обучения (1 или 4 класс) II полугодие					
Раздел 3. Цветоведение <i>Характеристики цвета</i>					
3.1	Цветовой круг (8 цветов)	Урок	3	1	2
3.2	Основные группы цветов	Урок	6	2	4
3.3	Насыщенные, ненасыщенные цвета	Урок	3	1	2
3.4	Темные и светлые	Урок	3	1	2
3.5	Теплые и холодные	Урок	6	2	4
3.6	Декоративная выразительность цвета	Урок	6	2	4
Раздел 4. Орнамент <i>Способы создания линейного орнамента</i>					

4.1	Виды орнамента. Орнаментальная полоса	Урок	1	1	2
4.2	Принципы построения линейного орнамента	Урок	6	2	4
4.3	Орнаментальный мотив	Урок	6	2	4
4.4	Орнамент в полосе	Урок	9	3	6
			51	17	34
Второй год обучения (2 или 5 класс)					
І полугодие					
Раздел 1. Стилизация					
<i>Стилизация и трансформация природных форм в орнаментальные мотивы</i>					
1.1	Копирование	Урок	6	2	4
1.2	Графические техники, как способ стилизации	Урок	18	6	12
Раздел 2. Основы общей композиции					
<i>Выявление композиционного центра</i>					
2.1	Зрительный центр. Равновесие картинной плоскости	Урок	3	1	2
2.2	Способы выделения композиционного центра	Урок	9	3	6
2.4	Плоскостная композиция	Урок	12	4	8
			48	16	32
Второй год обучения (2 или 5 класс)					
ІІ полугодие					
Раздел 3. Орнамент					
<i>Замкнутый орнамент. Способы построения замкнутого орнамента</i>					
3.1	Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в круге)	Урок	6	2	4
3.2	Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в квадрате)	Урок	6	2	4
3.3	Орнаментальная композиция в круге	Урок	12	4	8
Раздел 4. Цветоведение					
<i>Ахроматическая, монохромная гамма</i>					

4.1	Ахроматическая гамма	Урок	3	1	2
4.2	Монохромная гамма	Урок	8	2	6
4.3	Декоративная выразительность цвета	Урок	12	4	8
			51	17	34
Третий год обучения (3 или 6 класс)					
I полугодие					
Раздел 1. Стилизация					
<i>Стилизация и трансформация предметов быта</i>					
1.1	Натюрморт	Урок	3	1	2
1.2	Способы декоративизации натюрморта	Урок	12	4	8
1.3	Способы изменения характера натюрморта	Урок	9	3	6
Раздел 2. Цветоведение					
<i>Гармоничное сочетание двух цветов</i>					
2.1	Цветовая пара. Контрасты	Урок	6	2	4
2.2	Цветовая пара. Ньюансы	Урок	6	2	4
2.3	Изменение контраста в цветовой паре	Урок	6	2	4
2.4	Декоративная выразительность цвета	Урок	6	2	4
			48	16	32
Третий год обучения (3 или 6 класс)					
II полугодие					
Раздел 3. Основы общей композиции					
<i>Доминанта и акцент в композиции</i>					
3.1	Натурные зарисовки натюрморта с введением декоративности	Урок	9	3	6
3.2	Выделение доминанты	Урок	15	5	10
Раздел 4. Орнамент					
<i>Сетчатый орнамент. Способы построения сетчатого орнамента. Способы построение плетеного орнамента</i>					
4.1	Композиционная структура сетчатого орнамента	Урок	9	3	6

4.2	Приемы построения сетчатого орнамента с помощью вспомогательной решетки	Урок	9	3	6
4.3	Способы построения плетеного орнамента	Урок	9	3	6
			51	17	34
	Четвертый год обучения (4 или 7 класс)				
	I полугодие				
	Раздел 1. Основы общей композиции				
	<i>Ассоциативные средства восприятия окружающей среды. Выражение свойств и характера предметов</i>				
1.1	Эмоциональные свойства линии	Урок	3	1	2
1.2	Эмоциональные свойства пятна (геометрические фигуры)	Урок	3	1	2
1.3	Фактура	Урок	6	2	4
1.4	Эмоциональная выразительность предметов	Урок	12	4	8
	Раздел 2. Стилизация				
	<i>Трансформация природных форм в орнаментальные мотивы</i>				
2.1	Натурная зарисовка	Урок	3	1	2
2.2	Орнаментально-художественная выразительность природной формы	Урок	6	2	4
2.3	Декоративная выразительность природной формы	Урок	15	5	10
			48	16	32
	Четвертый год обучения (4 или 7 класс)				
	II полугодие				
	Раздел 3. Цветоведение				
	<i>Колористическая композиция</i>				
3.1	Колорит монохромный	Урок	3	1	2
3.2	Колорит в двухцветной гамме	Урок	6	2	4
3.3	Колорит полихромный	Урок	15	5	10
	Раздел 4. Орнамент				

Монокомпозиция. Выразительные средства построения монокомпозиции					
4.1	Выразительные средства монокомпозиции	Урок	12	4	8
4.2	Монокомпозиция «Природные формы»		15	5	10
			51	17	34
Пятый год обучения (5 или 8 класс)					
I полугодие					
Раздел 1. Стилизация					
Стилизация фигуры человека					
1.1	Натурная зарисовка	Урок	3	1	2
1.2	Графические приемы стилизации фигуры человека	Урок	15	5	10
1.3	Способы выражения характера фигуры человека	Урок	3	1	2
1.4	Стилизация фигуры, приближенная к условно абстрактному	Урок	1	1	2
Раздел 2. Основы общей композиции					
Средства и приемы общей композиции костюма					
2.1	Дизайн костюма как вид художественного творчества	Урок	3	1	2
2.2	Метр и ритм	Урок	3	1	2
2.3	Равновесие, симметрия, асимметрия	Урок	6	2	4
2.4	Контраст и нюанс	Урок	6	2	4
2.5	Статика и динамика	Урок	6	2	4
			48	16	32
Пятый год обучения (5 или 8 класс) II полугодие					
Раздел 3. Цветоведение					
Цветовая гармония					
3.1	Гармонизатор «Цветовой круг»	Урок	6	4	2
3.2	Цветовые гармонии	Урок	21	7	14
Раздел 4. Орнамент					

Народный орнамент. Народный орнамент в предметах современности					
4.1	Орнамент народов мира	Урок	3	1	2
4.2	Народный костюм - источник творчества художника-модельера	Урок	6	2	4
4.3	Народный орнамент в аксессуарах и современной одежде	Урок	15	5	10
			51	17	34

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Первый год обучения

Раздел 1. Основы общей композиции

1.1. Тема: Вводная беседа. Знакомство с предметом «Композиция прикладная».

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), собачка-такса (линия), злые пчелы (точки), травы и дожди (штрих).

Можно выполнить задание в любой другой форме.

Подача графическая. Фломастеры, тушь, самоклеящаяся пленка, формат А4.

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 выполняются фломастером (или аппликативно) на белой бумаге.

Формат А4, 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 А4, фломастер темный или самоклеящаяся 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 А4, фломастер темный, 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.

Разместить 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 А4, 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. Разместить в двух одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуры так, чтобы они отражали:

- статичную симметрию;
- динамичную асимметрию.

Формат А4, 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 А4, 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 А4, 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, сжатие);
- изменение пропорций предмета относительно горизонтальной оси (вытягивание, сплющивание);
- изменение пропорций между основными конструктивными элементами внутри изображаемого объекта.

Подача графическая (использование пятна и линии).

Формат А4, 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 А4, 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 А4, 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 А4 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 А4, 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 будут казаться темнее фона, можно назвать темными.

Задания выполняются на формате А4, 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 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 (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 А4, 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 А4.

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 А4, 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 А4, 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 А4, кисть, фломастеры, тушь.

Самостоятельная работа: дополнительное копирование вариантов природных форм.

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

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

Формат А4, 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 А4, 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 А4, 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».

Формат А4, 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 А4, 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 А4, 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 А4.

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 А4.

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 А4.

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. Также вариантом выполнения данных упражнений может быть цветовое решение замкнутой композиции (рисунок подготовлен в разделе №3).

Формат А4, 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 А4, карандаш, бумага белая, тонированная.

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

1.2. Тема: Способы декоративизации натюрморта.

Изучение способов декоративизации форм неживой природы.

Придание нарисованному объекту изобразительной условности с помощью определенных графических приемов:

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

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

Самостоятельная работа: выполнение вариантов графического решения натюрморта.

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

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

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

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

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 А4.

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 А4.

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 А4.

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

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

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

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

Раздел 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 квадратах 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 А4, 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 квадратов 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 А4, 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 строить достаточно сложные элементы орнаментов, представляющие собой переплетающиеся ленты.

Подача графическая. Формат А4.

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.

Четвертый год обучения

Раздел 1. Основы общей композиции

Ассоциативные средства восприятия окружающей среды.

Выражение свойств и характера предметов

1.1. Тема: Эмоциональные свойства линии. Знакомство с возможностью влияния характера линий на эмоциональное восприятие человека. Выполнение упражнений, где с помощью различного характера линий можно создать композиции ассоциативного ряда, например:

- композиция из вертикальных линий вызывает ощущение активного стремления вверх (полет ракеты, фонтан.);
- горизонтальные линии стремятся к покою, пассивному движению;
- диагональ вызывает ощущение борьбы, движения;
- ломаная линия передает самые разнообразные ощущения.

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

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

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

Подача графическая, формат А4.

Несколько экспресс вариантов, наполненных разным эмоциональным содержанием.

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

1.3. Тема: Фактура. Добавление фактуры может расширить диапазон ассоциативного восприятия композиции. Применение фактуры как материально выразительного средства.

Фактура передает свойства окружающего нас мира вещей и природы и имеет:

- вес;
- плотность.

Характерные особенности строения предмета:

- твердость камня;
- гладкость стекла;
- легкость и прозрачность неба и т.д.

Подача графическая, формат А4, разнообразные варианты передачи фактуры.

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

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

- добрый – злой;
- городской – деревенский;
- мягкий – твердый;
- мужской – женский;
- веселый – грустный и т.д.

Подача графическая, формат А4. Шесть вариантов изображения предмета.

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

Раздел 2. Стилизация

Трансформация природных форм в орнаментальные мотивы

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

Для художественного осмысления предлагаются простые объекты. Например:

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

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

Подача графическая, формат А4. Задания выполняются на белом или тонированном листе. Используются разные графические материалы.

Самостоятельная работа: зарисовки природных форм.

2.2. Тема: 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.

2.3. Тема: Декоративная выразительность природной формы.

Выполнение художественно опоэтизированного образа изображаемого объекта с помощью:

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

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

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

Раздел 3. Цветоведение

Колористическая композиция

Одним из важных разделов цветоведения является колористическая композиция. Колористическая композиция - это предложенное художником

цветовое построение предмета. В прикладном искусстве она непосредственно зависит от природных и технологических возможностей конструкционного материала. Но цветовое решение должно исходить также из эстетических закономерностей цвета, создающих его художественную выразительность, и охватить специфические вопросы цветосочетаний и цветов.

Чтобы изучить эту тему учащиеся будут создавать заданные «колориты». «Колориты» - это упражнения с особой задачей, которые помогут научиться чувствовать цветовую объединенность сочетаемых элементов. Учащимся предстоит научиться целенаправленным набором цветов создавать определенно выраженный характер колорита.

3.1. Тема: Колорит монохромный. Создание монохромного колорита на заданную колористическую тему: исходный цвет как акцент.

Подача цветовая. Гуашь. Формат листа А4. Размещение на одном листе нескольких композиций. Создание коллекции сочетаний гармоничных цветов. Задание может выполняться традиционно в виде таблиц.

Творческое решение темы приветствуется.

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

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

Подача цветовая – гуашь, формат листа А4. Размещение на одном листе нескольких «колоритов». Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется.

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

3.3. Тема: Колорит в полихромной гамме. Выполнение ряда упражнений на заданную колористическую тему.

Упражнения являются соединительным звеном между абстрактными композициями и композиционной разработкой эскиза. При составлении колоритов условия группировки элементов обеспечивают свободу в подборе цвета и его можно связать с идеей и образами задуманной композиции.

Упражнения дают цветовой материал, который можно использовать в творческом задании и применить в разработке эскизов.

Варианты «колоритов»:

- полихромный, аналогичный, нюансный;
- полихромный, аналогичный, контрастный;
- полихромный с психологической окраской (весело – грустно, спокойно – беспокойно, празднично – буднично);
- полихромный с определенной физической аналогией («легко – тяжело», «тепло – холодно», «быстро – медленно», «далеко – близко», «сухо – влажно»).

Подача цветовая, гуашь, формат листа А4. Размещение на одном листе нескольких композиций. Создание коллекции тематических «колоритов».

Задание может выполняться традиционно в виде таблицы.

Творческое решение темы приветствуется

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

Раздел 4. Орнамент

Монокомпозиция. Выразительные средства построения монокомпозиции

4.1. Тема: 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.

4.2. Тема: 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.

Пятый год обучения

Раздел 1. Стилизация

Стилизация фигуры человека

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

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

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки фигуры с натуры.

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

Варианты графической стилизации:

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

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

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

1.3. Тема: Способы выражения характера фигуры человека. Выявление наиболее характерных качеств фигуры за счет применения приема карикатурности и изменения пропорций изображаемой фигуры.

Изменение одной фигуры в разных пределах и придание ей черт противоположного характера («толстый – тонкий», «старый – молодой», «бодрый – усталый», «веселый – злой»).

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

Самостоятельная работа: выполнение разных вариантов

1.4. Тема: Стилизация фигуры, приближенная к условно абстрактному. Исключение всего лишнего и второстепенного из выбранного наброска. Доведение формы изображаемой фигуры почти до знаковости. Сохранение в изображаемой фигуре характерных черт.

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

Самостоятельная работа: выполнение разных вариантов стилизации.

Раздел 2. Основы общей композиции

Средства и приемы общей композиции костюма

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

Самостоятельная работа: изучение материалов по истории костюма.

2.2. Тема: Метр и ритм. Изучение ритма как одного из важнейших композиционных средств, способствующих организации всех элементов композиции и приведению их к определенному порядку.

Виды ритма в костюме:

- изменение величины чередующихся элементов при сохранении интервалов между ними;
- сохранение величины чередующихся элементов, при изменении интервалов между ними;

- изменение величины чередующихся элементов и интервалов между ними.

Выполнение 3-4-х форэскизов костюмов с горизонтальным, вертикальным, диагональным, радиально-лучевым ритмическим решением.

Подача графическая, формат А4, бумага белая тонированная, различные графические материалы.

Самостоятельная работа: выполнение эскизных вариантов на ритмику деталей одежды, цветовых пятен, фактур.

2.3. Тема: Равновесие, симметрия, асимметрия. Знакомство с особенностями создания композиционного равновесия в костюме.

Композиционное равновесие находится в прямой зависимости от распределения основных масс формы относительно ее центра и связано с характером организации пространства внутри силуэта:

- решением формы и конструктивной основы (покроя);
- распределением функциональных деталей (карманы, воротники застежки);
- распределением декоративных деталей (складки, драпировки, швы);
- размещением декора (вышивка, набойка, роспись);
- использованием площадей занимаемыми разными тканями.

Выполнение форэскизов с симметричным и асимметричным решением.

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

Самостоятельная работа: выполнение эскизных вариантов одежды.

2.4. Тема: Контраст и нюанс. Знакомство с одним из самых ярких средств композиции – контрастом. Выбор контраста или нюанса зависит от стратегии композиции и всегда зависит от идеи или образного содержания костюма.

Выполнение эскизов костюма с контрастным решением следующих характеристик:

- формы костюма и размера ее частей;

- пластики силуэтных, конструктивных и декоративных линий;
- тональных отношений;
- цветового строя.

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

Самостоятельная работа: выполнение эскизных вариантов композиционного решения костюма.

2.5. Тема: Статика и динамика. Знакомство с выразительными возможностями статики и динамики в композиции костюма.

Статичность и динамичность в костюме всегда относительны. При проектировании одежды важно предусмотреть, какое из этих качеств будет главным.

Выполнение эскизов с динамичным и статичным решением, с использованием различной пластики силуэтных линий.

Выполнение эскизов с динамичным и статичным решением костюмов, организованных по принципу симметрии и асимметрии.

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

Самостоятельная работа. Выполнение эскизных вариантов одежды на заданную тему.

Раздел 3. Цветоведение

Цветовая гармония

3.1. Тема: Гармонизатор «Цветовой круг». Знакомство с цветовым кругом как системой цветов, на основе которой обеспечивается цветовая гармония.

Гармоничными называются цвета, выбранные в определенном порядке из одной цветовой системы цветов. На основе круга возможен выбор хроматических цветов в различных гармонических соотношениях.

Создание цветового круга на 12 цветов.

Подача цветовая, гуашь, формат А4.

Выполнение схем гармонизации в цветовом круге:

- предельно контрастная пара;
- диаметрально контрастная пара;
- классическая триада;
- контрастная триада;
- аналогичная триада;
- четыре гармоничных цвета.

Подача графическая, формат А4, цветовой круг и схемы располагаются на одном листе.

Самостоятельная работа: завершение работы по созданию цветового круга.

3.2. 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;
- четырех 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).

Раздел 4. Орнамент

Народный орнамент.

Народный орнамент в предметах современности

4.1. Тема: Орнамент народов мира. Знакомство учащихся с орнаментами народов мира и характерными особенностями орнамента региона проживания.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам народного орнамента

4.2. Тема: Народный костюм - источник творчества художника-модельера. Знакомство с художественной выразительностью народного костюма.

Основная ценность народного костюма состоит в предельной функциональности, логике форм и конструкций, рациональности и целесообразности, и в то же время, многообразии внешнего вида за счет различных приемов декоративного оформления.

Художественное копирование образцов народного орнамента, костюма.

Подача графическая или цветовая, формат А4. Бумага белая или тонированная.

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

4.3. Тема: Народный орнамент в аксессуарах и современной одежде.

Выполнение эскиза современной одежды или аксессуаров с применением традиционных орнаментальных мотивов.

При создании сложной орнаментированной композиционной формы учащимся необходимо понять, что любой элемент:

- никогда не существует отдельно;
- всегда является частью более крупного целого;
- каждый элемент на любом уровне должен представлять собой законченное органическое единство;

- взаимное расположение элементов относительно друг друга имеет большое значение в организации не только функциональных, но и композиционных взаимосвязей между элементами ансамбля, в достижении его художественной выразительности, целостности и единства.

Подача графическая или цветовая, формат А4, бумага белая или тонированная.

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

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 tonальной пластике, цвете, контрасте) в композиционных работах;

- находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;

- находить живописно – пластические решения для каждой творческой задачи.

владеть:

- навыками по созданию композиционной художественно-творческой работы.

***Требования к уровню подготовки учащихся
на различных этапах обучения***

Первый год обучения

- знания:

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

- умения:

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

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликацией, графическими техниками.

Второй год обучения

- знания:

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

- умения:

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

- навыки:

- 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.

Четвертый год обучения

- знания:

- о принципах построения монокомпозиции;
- о способах создания колористических композиций;
- о возможностях эмоциональной выразительности линий и пятен;

- умения:

- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;

- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- навыки:

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;

- правильной организации композиционных и смысловых центров;

- создания целостности цветотонального решения листа.

Пятый год обучения

- знания:

- о правилах композиционного построения костюма;

- основных пропорций фигуры человека;

- о стилизации сложных форм;

- о закономерностях построения ансамбля;

- умения:

- создавать ансамблевую композицию как единое целое;

- самостоятельно выделять главное в композиции;

- навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;

- самостоятельного изучения материальной культуры;

- применения визуальных эффектов в композиции.

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

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

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

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

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

Критерии оценок

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

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 «Работа в материале».

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. Выполненные работы могут быть использованы как эскизы для дальнейшей разработки в рамках предмета «Работа в материале».

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.

Выполненная работа может остаться графическим листом и использована в разделе «Цветоведение».

Работа в разделе «Цветоведение» - это цикл небольших законченных заданий. Они выполняются в любой форме: от классических цветовых растяжек до необычных колористических композиций. В младших классах цветовой шкалой может быть композиция из бабочек, листиков, животных и т. д. Для удобства и быстроты выполнения данной работы учащиеся вырезают шаблон, который обводят несколько раз. Каждый обведенный шаблон - это заданное педагогом новое цветовое решение. Как было сказано ранее, для концентрации внимания на работе с цветом можно использовать готовую композицию из раздела «Стилизация».

Работа в разделе «Орнамент» также может базироваться на ранее созданных стилизованных формах. Использование уже готовых орнаментальных мотивов и вариантов цветовых решений позволит более продуктивно сконцентрироваться на принципах создания орнаментальных композиций.

Такой подход к образовательному процессу дает возможность учащимся пройти путь от натурной зарисовки к грамотному решению декоративной или орнаментальной композиции. Интересные по форме и колориту выполненные

задания могут быть переведены в технический рисунок и стать основой для выполнения работы в материале.

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

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

Комментарии к разделам и темам

Раздел 1. Основы общей композиции.

Первый год обучения. Основы общей композиции

Данный раздел включает в себя цикл упражнений, который в простой и доходчивой форме знакомит учащихся с выразительными средствами композиции (пятном, линией, штрихом), показывает основные приемы и правила композиционного построения.

Овладение приемами и правилами композиции происходит при размещении простейших геометрических фигур на плоскости. Практическая работа состоит из ряда линейных (аппликативных) упражнений. В этих заданиях под контролем педагога учащимся дается возможность в очень простой форме попытаться овладеть такими приемами и свойствами композиции как масштабность, равновесие, пропорциональность, зрительный центр, ритм, симметрия, асимметрия, статика, динамика.

Второй год обучения. Выявление композиционного центра

Этот раздел композиции особенно важен для понимания учащимися. В процессе работы они должны усвоить, что часть произведения, ясно выражающая главную мысль и содержание, является композиционным центром. Композиционный центр должен привлекать внимание зрителя.

Учащиеся должны понять, что такое зрительный центр и равновесие картинной плоскости. Освоить способы выявления композиционного центра. Для этого учащимся предлагается выполнить ряд простых упражнений, помогающих понять правила выделения композиционного центра.

Такой же важной темой для изучения в этом разделе является тема, посвященная роль контраста и нюанса в композиции.

Учащийся обязательно должен понять, что он, как художник, режиссирует - определяет, что будет главным в его произведении, а что - второстепенной деталью.

Завершающей работой будет плоскостная декоративная композиция на заданную тему. Направление темы, которое определяет педагог, созвучно теме стилизации («Морская фантазия», «Мир, окружающий нас», «Цветы луга» и т.д.).

Третий год обучения. Доминанта и акцент в композиции

Данный раздел посвящен рассмотрению важной роли доминанты в создании декоративной композиции.

Итогом работы над этой темой является выполнение декоративного натюрморта с организацией доминантной группы на основе натуральных зарисовок.

Четвертый год обучения. Ассоциативные средства восприятия окружающей среды. Выражение свойств и характера предметов

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

Добавление фактуры, может расширить диапазон ассоциативного восприятия композиции.

Учащимся предлагается выполнить ряд ассоциативных упражнений с помощью только линий, только пятен, разнообразных линий и пятен в комплексе; предлагаются темы, свободно передающие накал эмоций,

психологическое состояние или физические свойства (например: покой, нападение, битва, полет, удар, сон, радость, болезнь и т.д.).

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

Пятый год обучения. Средства и приемы общей композиции костюма

В любой области творчества художник должен уметь располагать все элементы своего произведения, чтобы оно было максимально выразительным и обладало вместе с тем целостностью.

Композиция – это средство приведения всех элементов в единство. Решение этой задачи осуществляется композиционными приемами и средствами, такими, как: пропорция и масштабность, метр и ритм, равновесие, симметрия, асимметрия, контраст нюанс, статика, динамика.

Без знания правил и закономерностей, на которые опирается композиция, не может быть подлинного творчества.

Термин «композиция» многозначен: он обозначает не только процесс составления и придумывания, но и соблюдения особых правил.

Композиция считается удачной, если соблюдены следующие условия:

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

Раздел 2. Стилизация

Первый год обучения. Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы

Данный раздел включает в себя систему заданий пошаговой трансформации и стилизации растительных форм. Предложенные способы работы с формой учащийся легко сможет применять при работе с любыми другими объектами. На основе первоначальных натуральных зарисовок, с

помощью ряда условных приемов (изменение пропорций относительно осевых, пропорциональное изменение элементов внутри объекта, приведение изображаемого объекта к простейшим геометрическим формам) происходит создание новой декоративной формы. Особенно это важно для орнамента, где стилизация превращает объект изображения в мотив узора.

Итогом работы в разделе может быть графическая серия небольших работ или единая композиция.

Второй год обучения. Стилизация и трансформация природных форм в орнаментальные мотивы

В этом разделе в качестве основного приема стилизации учащимся предлагается использовать различную графическую подачу. В качестве стилизуемых объектов могут быть насекомые, птицы, рыбы или животные (выбор педагога). Основа стилизации – копирование природной формы. Затем происходит выявление наиболее выразительного и характерного силуэта. Далее предлагается учащимся создать несколько вариантов декоративных объектов на основе игры линий только толстых или тонких, на сочетании толстых и тонких линий одновременно, на сочетании линий разной наполненности и тонового пятна.

Традиционно для учащихся интересен вариант декоративно-орнаментальной стилизации объекта. Возможно, в процессе работы произойдет упрощение стилизуемой формы и ее геометризация.

Данные стилизованные объекты могут использоваться для дальнейшей работы во всех разделах.

Третий год обучения. Стилизация и трансформация предметов быта

Раздел посвящен изучению способов декоративизации форм неживой природы. Отправной точкой в работе является натурная постановка натюрморта на уровне глаз. Разные по форме и силуэту предметы располагаются на высокой подставке и загораживают друг друга, образуя три пространственных уровня. Учащиеся выполняют силуэтный рисунок с натуры с сохранением пропорций. Формы работают на прозрачность. Далее натюрморт

копируется несколько раз и на этой основе создаются разные графические декоративные решения темы.

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

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

формы объектов натюрморта выявляются белой контурной линией и бликом в общем черном силуэтом пятне;

большая тень передает минимальную моделировку формы и условный объем;

плоскостное решение объектов натюрморта с помощью различного простейшего декора (прямые вертикальные линии разной толщины); формы работают на прозрачность (метод наложения); при выполнении этой работы важно сохранить целостность изображаемых предметов.

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

Итогом работы может стать серия графических натюрмортов.

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

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

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

Традиционно работа учащихся над темой начинается с эскизного изучения натурального объекта: им предлагается выполнить несколько зарисовок на альбомном листе.

Затем учащимся предстоит выявить главные темы ритмических повторов и передать их уже в более условном рисунке известными графическими средствами.

Многократное увеличение изучаемого объекта позволит учащимся выявить скрытую орнаментальность предмета. Необходимо разработать тему орнаментальности в нескольких графических вариантах.

Для особой образной выразительности изображаемого объекта можно добавить некие декоративные фантазийные элементы и создать его гиперболизированный образ.

Найденную декоративную фактуру необходимо наложить на простой условный внешний контур изображаемого объекта. Допускается разномасштабность в художественном изображении. Например, небольшой контур дерева и крупно изображенная фактура коры.

Итогом данных художественных изысканий должен стать опоэтизированный образ изображаемого объекта.

Пятый год обучения. Стилизация фигуры человека

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

Натурные зарисовки – основа работы по данной теме.

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

Моделирование объема только светом или только тенью дает возможность условного декоративного изображения фигуры.

Работа с пропорциями позволит придать фигуре характерность и выразительность.

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

Раздел 3. Цветоведение

Первый год обучения. Характеристики цвета

В этом разделе учащиеся знакомятся с цветовым кругом. Цикл специальных заданий знакомит учащихся с цветом как художественным материалом.

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 другие, например: 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.).

Цветовая шкала может выполняться в необычной форме, например, листа, дерева, разделенного горизонтальными полосками, или бабочки.

Выбранная форма повторяется из задания в задании. Форма обводится по шаблону, вырезанному на первом уроке. Также возможно эти задания выполнить традиционно. В этом случае все цветовые варианты растяжек могут быть размещены на одном листе формата.

Итоговое задание по теме – это цветовое решение на основе стилизованного ранее природного объекта.

Второй год обучения. Ахроматическая, монохромная гамма

Раздел посвящен углубленному изучению образования монохромных и ахроматических оттенков цветов. Внимание учащихся концентрируется на возможности получения многообразия оттенков одного цвета изменением его

насыщенности, при смешении с ахроматическими цветами (черным, белым и серым). Учащимся предлагается выполнить ряд заданий на составление шкалы разбела, затемнения и тусклой шкалы, для трех основных цветов и зеленого.

Задание можно выполнить традиционно, смешав исходный цвет поочередно с белым, серым и черным, образовав 3 шкалы для каждого цвета.

Для активизации интереса учащихся монохромная растяжка для четырех цветов (красного, зеленого, желтого, синего) может выполняться в форме цветка, где сердцевина – исходные цвета, а лепестки – производные трех видов насыщенности.

Далее учащиеся выполняют интересные колористические задания. Тему предлагает педагог (например, «Осенний лист на дороге»).

Задание выполняется в трех колористических вариантах:

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

Задания выполняются гуашью.

Третий год обучения. Гармоничное сочетание двух цветов

В этом разделе углубляются знания в области цветовой грамоты. Сочетание цветовых пар очень велико. На палитре в семь красок можно получить 21 пару.

Необходимо рассмотреть самые основные.

Пары, контрастные по цвету. Пары, имеющие тепло, - холодный контраст или тоновой контраст. Контраст в цветовой паре может быть комплексным.

Пары могут быть сближены по светлоте и месту в спектре.

В процессе изучения темы учащиеся должны понять, что каждая цветовая пара имеет свой неповторимый эффект, который возникает от соотношения основных свойств компонентов (цвета, светлоты, насыщенности, психологических качеств и пропорции, занимаемых площадей). Учащиеся

Итогом работы может стать решение монокомпозиции в цвете. Выявление наиболее выразительных вариантов цветового решения.

Пятый год обучения. Цветовая гармония

Изучая раздел «Цветоведение», учащиеся должны четко уяснить, что они должны знать и уметь, чтобы создать цветовую гармонию, и что означает понятие «гармония» в применении к цвету.

Гармония – это «связь» компонентов на основе чего-то общего. Компоненты цветовой гармонии объединены. Гармония определяет порядок и взаимодействие на основе определенных качеств цвета.

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

Как составляются такие сочетания? Это и предстоит выяснить учащимся. Существует система цветов, на основе которой обеспечивается цветовая гармония, которая называется «гармонизатор». В нашем случае – это цветовой круг из 12 цветов. Гармоничными называются цвета, выбранные в определенном порядке из одной цветовой системы цветов. На основе круга возможен выбор хроматических цветов в различных гармонических соотношениях. Учащимся предстоит изучить различные виды гармоничных сочетаний, выполняя ряд заданий по этой теме.

Учащиеся создают цветовой круг из 12 цветов и 8 схем гармонизации цветов в круге (предельно контрастная пара, диаметрально контрастная пара, классическая триада, контрастная триада, аналогичная триада, четыре гармоничных цвета).

Далее, используя гармонизатор «цветовой круг» и схемы построения гармоний, учащиеся создают коллекцию гармоничных цветовых сочетаний. Итогом может быть эскизная коллекция тканей.

Итогом работы может стать решение монокомпозиции в цвете. Выявление наиболее выразительных вариантов цветового решения.

Пятый год обучения. Цветовая гармония

Изучая раздел «Цветоведение», учащиеся должны четко уяснить, что они должны знать и уметь, чтобы создать цветовую гармонию, и что означает понятие «гармония» в применении к цвету.

Гармония – это «связь» компонентов на основе чего-то общего. Компоненты цветовой гармонии объединены. Гармония определяет порядок и взаимодействие на основе определенных качеств цвета.

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

Как составляются такие сочетания? Это и предстоит выяснить учащимся. Существует система цветов, на основе которой обеспечивается цветовая гармония, которая называется «гармонизатор». В нашем случае – это цветовой круг из 12 цветов. Гармоничными называются цвета, выбранные в определенном порядке из одной цветовой системы цветов. На основе круга возможен выбор хроматических цветов в различных гармонических соотношениях. Учащимся предстоит изучить различные виды гармоничных сочетаний, выполняя ряд заданий по этой теме.

Учащиеся создают цветовой круг из 12 цветов и 8 схем гармонизации цветов в круге (предельно контрастная пара, диаметрально контрастная пара, классическая триада, контрастная триада, аналогичная триада, четыре гармоничных цвета).

Далее, используя гармонизатор «цветовой круг» и схемы построения гармоний, учащиеся создают коллекцию гармоничных цветовых сочетаний. Итогом может быть эскизная коллекция тканей.

Орнамент

Первый год обучения. Линейный орнамент

Данный раздел знакомит учащихся с видами линейного орнамента (геометрический, растительный, зооморфный и т.д.). Принципами построения орнамента являются: повторение, инверсия (обратное расположение), чередование, симметрия. Этими знаниями они овладевают в процессе практической работы.

Учащиеся рассматривают несколько приемов образования орнамента (зеркальная симметрия, переносная симметрия, переносная симметрия с добавлением ритма в пределах ряда), изучают примеры узорообразования с помощью сдвига рядов, зеркального отражения рядов, зеркального отражения «зеркальной» пары, комбинации сдвига рядов и зеркального отражения. Учащиеся фиксируют основные схемы построения орнамента.

Итогом является выполнение орнамента в полосе.

Второй год обучения. Замкнутый орнамент. Способы построения замкнутого орнамента

В данном разделе учащиеся продолжают знакомиться с принципами построения орнаментов. Более детально рассматриваются принципы построения замкнутого орнамента в круге. Учащиеся знакомятся со способом переноса – вращением вокруг вертикальной оси. Учащиеся должны усвоить, что в результате вращения образуется фигура, которая называется «розетка». Розетка может повторяться заданное количество раз. Центр вращения может быть расположен на краю вращаемой фигуры, за пределами фигуры, в пределах вращаемой фигуры. Этот прием дает возможность создавать различные орнаментальные композиции в круге.

Розетка может образоваться и другим способом. Это - зеркальное отражение. В этом случае необходимо вращать зеркальную пару.

Способ зеркального отражения подойдет также для создания орнаментальной композиции в квадрате (отражение относительно горизонтали, вертикали, горизонтали и вертикали одновременно).

Схемы построения замкнутого орнамента выполняются графически условно.

Освоив эти нехитрые способы образования замкнутого орнамента, учащиеся без труда смогут самостоятельно создать множество вариантов орнаментальной замкнутой композиции.

По любой из выбранных (или рекомендованных педагогом) композиционных схем выполняется орнаментальная композиция в круге.

Мотив для создания орнаментальной композиции, при желании, выбирается из ранее разработанных стилизованных форм (стилизованные цветы, насекомые, птицы), корректируется и масштабируется для выполнения данной работы.

Третий год обучения. Сетчатый орнамент. Способы построения сетчатого орнамента. Способы построение плетеного орнамента

Данный раздел предлагает учащимся рассмотреть способы образования сетчатого и плетеного орнаментов.

Предварительное вычерчивание учащимися решеток является полезным вспомогательным приемом при построении сетчатого орнамента. Простая решетка создается за счет вертикального и горизонтального сдвигов квадратов. При этом элементы орнаментов могут располагаться в разных квадратах решетки.

Если получившуюся решетку сжать по вертикали или горизонтали, квадраты превращаются в прямоугольники, соответственно и будут деформироваться вписанные в них элементы. Так же просто исходную квадратную решетку можно превратить в ромбы, далее - в треугольники. Шесть равных треугольников образуют шестиугольную решетку.

Орнаментальная симметрия является основным принципом любого сетчатого орнамента. Учащимся предлагается создать три варианта сетчатого орнамента на основе выбранных решеток.

Открытием для ребят может стать использование 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.

С помощью вспомогательных сеток можно строить достаточно сложные элементы орнаментов, представляющие собой переплетающиеся ленты. Сначала на основе частой сетки строится плоское изображение, затем - выбирается прохождение одних полос под другими. Многообразие вариантов можно получить и за счет деформации решетки.

Итогом работы является выполнение сетчатого или плетеного орнамента.

Четвертый год обучения. Монокомпозиция. Выразительные средства построения монокомпозиции

Этот раздел достаточно сложен, при его изучении не может быть четкой схемы орнаментального построения.

Монокомпозиция строится всегда на конкретной замкнутой плоскости, четко ограниченной заданными размерами. Поэтому требуется жесткая компоновка всех элементов монокомпозиции. Расположение всех элементов должно быть таким, чтобы создавалась замкнутая композиционная структура. Примеры монокомпозиции: ковры, павловские шали. В наше время популярен вариант штучных изделий, основанных на использовании асимметричной композиции.

Важную роль в создании замкнутой структуры играет общий характер силуэта орнаментальных мотивов. Чтобы такой силуэт легко воспринимался глазом, он должен иметь форму простых лаконичных фигур (например, круга, овала, квадрата, равнобедренного треугольника или форму, близкую к ним). Монокомпозиция может предлагать не только самые простые решения (типа эмблемы и вымпела), часто она состоит из значительного числа орнаментальных мотивов, которые следует сгруппировать и расположить определенным образом, так, чтобы акцентировать внимание на центральной части. Выразительные средства создания монокомпозиции перекликаются с законами общей композиции.

Для успешного создания монокомпозиции:

композиционный центр целесообразно размещать в центральной части или близко к ней;

важно создание доминанты в работе;

необходима устойчивость зрительного равновесия.

Итогом работы является создание композиции на выбранную тему.

Пятый год обучения. Народный орнамент. Место орнамента в ансамбле

Данный раздел знакомит учащихся с орнаментами народов мира, внимание также акцентируется на характерных особенностях орнамента региона проживания.

После знакомства с особенностями построения народного костюма перед учащимися ставится задача создать эскиз современной одежды или аксессуаров с применением традиционных орнаментальных мотивов.

Создавая сложную орнаментированную композиционную форму, учащиеся должны понять, что любой элемент почти никогда не существует отдельно, как правило, всегда является частью более крупного целого. Каждый элемент на любом уровне должен представлять собой законченное органическое единство.

Учащиеся, создавая свой эскизный проект, должны понять, что композицию ансамбля необходимо строить, прежде всего, между элементами, на отношениях формы, количества, величины цвета, материала, положения.

Каждому элементу отводится свое место. Чем более важен элемент по своему функциональному значению в ансамбле и композиционному значению, тем он должен быть крупнее и весомее. Взаимное расположение элементов относительно друг друга имеет большое значение в организации не только функциональных, но и композиционных взаимосвязей между элементами ансамбля, в достижении его художественной выразительности, целостности и единства.

Итогом работы является эскиз современного изделия с народными орнаментальными мотивами. Тематика эскиза и его характер связаны с предметом «Работа в материале».

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

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

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

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

Список учебной литературы

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. Дагладян 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

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.