

5.6.ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

ПО.01.УП.06. «Композиция прикладная»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

**Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО**

Разработчик: Хватова Мария Ивановна, преподаватель «Детской школы искусств №8» структурного подразделения «Детской школы искусств № 51», 2019г.

п.Коноша, 2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе	4
1.2 Срок реализации учебного предмета	5
1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета	6
1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий	6
1.5 Цели и задачи учебного предмета	7
1.6 Методы обучения	8
1.7 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета	9
1.8 Обоснование структуры программы учебного предмета	9
II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА	10
2.1 Учебно-тематический план	11
2.2 Содержание разделов и тем	14
III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ	44
IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК	44
V МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА	45
VI СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ	47
VII СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	47
7.1 Список рекомендуемой методической литературы	47
7.2 Список рекомендуемой учебной литературы	50

I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на основании и с учетом федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительным предпрофессиональным программам в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Учебный предмет «Композиция прикладная» дает возможность расширить и дополнить образование детей в области декоративно-прикладного искусства, являясь базовой составляющей обязательной части предметной области «Художественное творчество» для последующего изучения предметов в области декоративно-прикладного искусства.

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» направлена на создание условий для дальнейшего освоения учащимися приемов работы в различных материалах (бумага, текстиль, глина, береста, природные материалы (лыко, солома и др.)), техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к русской народной культуре.

Программа включает в себя три раздела, объединенных одной темой, содержанием которой являются задания, составленные исходя из возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств. Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись», «Рисунок», «Работа в материале». Так в заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся организовать композиционную плоскость, соотносясь с композиционным центром

формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными техниками и видами декоративно-прикладного творчества, они узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире и фантазию. Знакомство с традиционными видами ремесел (лепка из глины, плетение из бересты, роспись по дереву, тряпичная кукла и др.) также играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение.

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных работ.

По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества.

Данная программа учебного предмета «Композиция прикладная» предназначена для учащихся, продолжающих обучение в области декоративно-прикладного творчества на отделении декоративно-прикладного искусства.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей, позволяет создать условия для самореализации личности ребёнка, выявить и развить творческие способности.

1.2 Срок реализации учебного предмета

При реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» с нормативным сроком обучения 8 лет учебный предмет «Композиция прикладная» осваивается 5 лет (4-8 классы). Продолжительность учебных занятий во всех классах составляет 33 недели.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная» при 5-летнем сроке обучения составляет 495 часов, из них: 165 часов – аудиторные занятия, 330 часов – самостоятельная работа.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
Классы	4		5		6		7		8		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятель ная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Максимальна я учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Вид промежуточн ой аттестации		Просмотр учебных творческих работ	Просмотр учебных творческих работ	Просмотр учебных творческих работ	Просмотр учебных творческих работ	Просмотр учебных творческих работ	Просмотр учебных творческих работ	Просмотр учебных творческих работ	Просмотр учебных творческих работ		

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 1 час, самостоятельная работа – 2 часа в неделю.

1.4 Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция прикладная» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять как в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек), так и групповых (численностью от 11 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.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

4 - 8 классы – 1 час в неделю;

Самостоятельная работа:
4 - 8 классы – 2 часа в неделю.

1.5 Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция прикладная» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачами учебного предмета «Композиция прикладная» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
- сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;
- овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами художественного мастерства;
- научить практическим навыкам создания объектов в различных видах декоративно-прикладного творчества;
- научить приемам составления и использования композиции в различных материалах и техниках;
- научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;
- научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;
- развить интерес к декоративно-прикладному творчеству;
- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;
- формировать творческое отношение к художественной деятельности;

- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;
- приобщить к русским народным традициям;
- воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, сотворчество.

1.6 Методы обучения

Для достижения поставленных целей и реализации задач учебного предмета «Композиция прикладная» используются следующие наиболее продуктивные методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- объяснительно-иллюстративный (демонстрация изделий, методических пособий, иллюстраций);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- репродуктивный (работа по образцам);
- практический (выполнение упражнений);
- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);
- творческий (вариантные поиски, эскизы, импровизация при выполнении изделий);
- исследовательский (исследование свойств бумаги, красок, волокон и тканей, бересты, а также возможностей других материалов);
- игровой (динамическая пауза и др.).

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

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы.

1.7 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по декоративно-прикладному искусству и народным ремёслам, а также альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской.

1.8 Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы учебного предмета «Композиция прикладная» являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником, и отвечает всем ее требованиям.

Следовательно, программа учебного предмета «Композиция прикладная» содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- методическое обеспечение учебного предмета, с описанием дидактических единиц;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, систему и критерии оценок;
- материально-техническое обеспечение учебного процесса.

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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 знакомство учащихся с техниками и способами работы с различными материалами, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения программы дети получают знания о многообразии декоративно-прикладного искусства, а также умения работы в различных техниках декоративно-прикладного творчества.

Содержание программы учебного предмета «Композиция прикладная» включает следующие основные разделы и темы:

- основы композиции
- цвет в композиции
- сюжетная композиция
- декоративная композиция
- создание художественного образа в композиции
- графика
- итоговая работа

Содержание программы учебного предмета «Композиция прикладная» направлено на освоение различных способов работы с материалами, ознакомление с традиционными народными ремеслами, а также с другими видами декоративно-прикладного творчества.

2.1. Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	66	33
Раздел 1. Цвет в композиции					
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах	Урок	4	2	1

	композиции				
1.2.	Равновесие основных элементов композиции в листе	Урок	6	4	2
Раздел 2. Цвет в композиции					
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета	урок	6	4	2
2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	12	8	4
Раздел 3. Сюжетная композиция					
3.1	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	урок	18	12	6
3.2.	Ритм в композиции	урок	18	12	6
3.3.	Композиционный центр в композиции	урок	18	12	6
3.4.	Выразительные средства композиции	урок	18	12	6

Второй год обучения

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные Занятия
			99	33	66
Раздел 1. Цвет в композиции					
1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной	урок	24	16	8

	композиции				
Раздел 2. Сюжетная композиция					
2.1.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	урок	24	16	8
Раздел 3. Декоративная композиция					
3.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	урок	18	12	6
3.2.	Трансформация и стилизация изображения	урок	18	12	6
3.3.	Декоративная композиция натюрморта	урок	15	10	5

Третий год обучения

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные Занятия
			99	33	66
Раздел 1. Цвет в композиции					
1.1.	Пейзаж	урок	18	12	6
1.2.	Натюрморт	урок	15	10	5
Раздел 2. Сюжетная композиция					
2.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	урок	21	14	7
2.2.	Иллюстрация к произведениям поэтов и писателей Архангельской области		12	8	4
Раздел 3. Декоративная композиция					
3.1.	Выполнение мини-серии (диптих, триптих)	Урок	18	12	6

	графических композиций на историческую тематику				
3.2.	Стилизация изображения животных	Урок	15	10	5

Четвертый год обучения

Раздел 1. Цвет в композиции					
1.1.	Композиционная организация портрета	урок	12	8	4
1.2.	Зарисовка портрета человека с разных ракурсов	урок	18	12	6
Раздел 2. Сюжетная композиция					
2.1.	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	18	12	6
2.2.	Выполнение копии произведения известных художников	урок	18	12	6
Раздел 3. Декоративная композиция					
3.1.	Фронтальная декоративная композиция	урок	18	12	6
3.2.	Витраж	урок	15	10	5

Пятый год обучения

Раздел 1. Цвет в композиции					
1.1.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента	урок	15	10	5
1.2.	Оптическое смешение цветов	урок	18	12	6

Раздел 2. Сюжетная композиция					
2.1.	Фантастический город	урок	9	6	3
2.2.	Мой любимый урок в школе	урок	9	6	3
2.3.	Подводный мир	урок	9	6	3
Раздел 3. Декоративная композиция					
3.1.	Стилизация природных форм	урок	12	8	4
3.2.	Выполнение серии (диптих, триптих) декоративных композиций на свободную тему	урок	27	18	9

2.2 Содержание разделов и тем

Первый год обучения.

Раздел 1. Основы композиции.

1.1. Тема: «Вводная беседа об основных законах и правилах композиции».

Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников.

Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции».

Задача: познакомить с программой по композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Тема: «Равновесие основных элементов композиции в листе».

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости».

Задача: познакомить с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.

Предлагаемые аудиторные задания: выполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.).

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

Раздел 2. Цвет в композиции.

2.1. Тема: «Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета»

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета.

Задача: познакомить с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров.

Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

2.2. Тема: «Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс»

Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплостудности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.

Задача: закрепить понятие компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Предлагаемые аудиторные задания:

- этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте»

•этюд по воображению «Деревья осенью».

Задания для самостоятельной работы: создание цветowych выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветowe эскизы образов деревьев.

Раздел 3. Сюжетная композиция.

3.1. Тема: «Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона»

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).

Задача: приобрести опыт исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на тему «Древнегреческие герои». Ахроматическая гамма.

Задания для самостоятельной работы: наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению. Всадник в движении; фигура, согнутая под тяжестью груза.

3.2. Тема: «Ритм в композиции»

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.

Задача: совершенствовать навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель «Охотники на снегу».

б) создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Дождь», «Перемена в школе».

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

3.3. Тема: «Композиционный центр в композиции»

Цель: Знакомство с понятиями о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.

Задача: познакомить с различными методами выделения композиционного центра в композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

Задание для самостоятельной работы: Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

3.4. Тема: «Выразительные средства композиции»

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже».

Задача: совершенствовать навыки решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».

Предлагаемые аудиторные задания:

а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (сельский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (сельский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции.

Второй год обучения.

Раздел 1. Цвет в композиции.

1.1. Тема: «Ограничение цветовой палитры в живописной композиции»

Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона».

Задача: овладеть способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух- или трехплановое пространство.

Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

Раздел 2. Сюжетная композиция.

2.1. Тема: «Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)»

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции на примере

произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».

Задача: приобрести практические навыки при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.

Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация к одному из литературных произведений С.И. Логина.

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

Раздел 3. Декоративная композиция.

3.1. Тема: «Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения»

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

Задача: совершенствовать навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром: изображение предметов быта, разной формы кувшин, крынка, кумган.

рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»; изображение силуэта этого предмета.

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

3.2. Тема: «Трансформация и стилизация изображения»

Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка.

Задача: синтезировать новую форму на основе ее первоначальных характеристик.

Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций:

- уменьшение ширины в два раза;
- увеличение ширины в два раза;
- изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета).

Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.

3.2. Тема «Декоративная композиция натюрморта»

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.

Задача: закрепить умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративной композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:

- натюрморт выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»;
- вариант «черно-белое изображение»;
- вариант «черно-серо-белое изображение».

Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру.

Третий год обучения.

Раздел 1. Цвет в композиции.

1.1. Тема: «Пейзаж»

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного».

Задача: закрепить умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остроумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина, Кильчевская «Народный костюм».

1.2. Тема: «Натюрморт»

Цель: Закрепление графических выразительных средств, создающих форму.

Задача: использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративной композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: зарисовка декоративного натюрморта в теплой и холодной гамме цветов.

Задание для самостоятельной работы: характеристика картины мастеров пейзажа по выбору учащегося.

Раздел 2. Сюжетная композиция.

2.1. Тема: «Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей»

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Задача: изучить возможность подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: «Базар», «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

2.2. Тема: «Иллюстрация к произведениям поэтов и писателей Архангельской области»

Цель: закрепление понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Задача: закрепить понятие возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции по мотивам произведений поэтов и писателей Архангельской области.

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов растений и деревьев Архангельской области.

Раздел 3. Декоративная композиция.

3.1. Тема: «Выполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику»

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение разновременных событий;
- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Задача: закрепить навыки отбора материала для развития темы композиции, приобрести опыт работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучить роли детали в утверждении достоверности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.
2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.
3. Исполнение мини-серии в материале.

Задание для самостоятельной работы: копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем.

3.2. Тема: «Стилизация изображения животных»

Цель: изучение зооморфных мотивов и способы их стилизации.

Задача: закрепить понятие стилизации, выполнить стилизованное изображение животного.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:
2. Создание стилизованных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции с животными, «птицами».

Четвертый год обучения

Раздел 1. Цвет в композиции.

1.1. Тема: «Композиционная ориентация портрета»

Цель: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов - аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового.

Задача: передать изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемое аудиторное задание: живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»; А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк».

Задание для самостоятельной работы: зарисовка традиционного русского костюма архангельской губернии.

1.2. Тема: «Зарисовка портрета человека с разных ракурсов»

Цель: Закрепление полученных знаний портретного жанра.

Задача: выполнить эскиз портрета человека с разных ракурсов. Выразительность. Сходство. Соотношение форм.

Предлагаемое аудиторное задание: зарисовка человека с разных ракурсов.

Задание для самостоятельной работы: зарисовка портрета мамы.

Раздел 2. Сюжетная композиция.

2.1. Тема: «Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане»

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности.

Задача: создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

2.2. Тема: «Выполнение копии произведения известных художников»

Цель: закрепление понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Задача: закрепить понятие возможности подчинения цветотонального решения композиции замыслу.

Предлагаемое аудиторное задание: создание копии работ известных художников по выбору учащегося.

Задание для самостоятельной работы: просмотр работ художников различных жанров.

Раздел 3. Декоративная композиция.

3.1. Тема: «Фронтальная декоративная композиция»

Цель: изучение способов создания фронтальной декоративной композиции.

Задача: закрепить навыки отбора материала для развития темы композиции; выполнить декоративную фронтальную композицию по мотивам росписей Северной Двины.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение фронтальной декоративной композиции на деревянных заготовках.

Задание для самостоятельной работы: поиск идей для создания фронтальной декоративной композиции.

3.2. Тема: «Витраж»

Цель: изучение способов создания композиции на стекле.

Задача: закрепить навыки отбора материала для развития темы композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на стекле витражными красками.

Задание для самостоятельной работы: поиск схем для работы с витражом.

Пятый год обучения

Раздел 1. Цвет в композиции.

1.1. Тема: «Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента»

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики.

Задача: нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времен и стран.

Предлагаемое аудиторное задание: разработка графического, цветового решения орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции с включенным в нее орнаментом в заданном формате.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран.

1.2. Тема: «Оптическое смешение цветов»

Цель: создание композиции разобранной на пиксели.

Задача: нестандартное решение композиции. Подбор цвета и оттенков.

Предлагаемое аудиторное задание: оптической смешение цветов, разбор изображения на пиксели.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала. Просмотр работ по оптическому смешению цветов

Раздел 2. Сюжетная композиция.

2.1. Тема: «Фантастический город»

Цель: создание композиции на заданную тему.

Задача: закрепить навыки работы с различными материалами.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнить композицию по замыслу учащегося.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала.

2.2. Тема: «Мой любимый урок в школе»

Цель: создание много плановой композиции на заданную тему.

Задача: создание живописной композиции; передача изобразительными средствами визуальных характеристик пространства. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемое аудиторное задание: зарисовка композиции на заданную тему.

Задание для самостоятельной работы: просмотр картин интерьера школы.

2.3. Тема: «Подводный мир»

Цель: создание композиции на заданную тему.

Задача: закрепить навыки работы с различными материалами.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнить композицию по замыслу учащегося.

Задание для самостоятельной работы: просмотр интернет-источников по разновидностям морских обитателей.

Раздел 3. Декоративная композиция.

3.1. Тема: «Стилизация природных форм»

Цель: создание композиции в стиле антистресс.

Задача: выполнить композицию графическими методами; подбор графических материалов.

Предлагаемое аудиторное задание: Создание графической композиции в стиле антистресс;

Задание для самостоятельной работы: разработка эскизов для создания композиции.

3.2. Тема: «Выполнение серии (диптих, триптих) декоративных композиций на свободную тему»

Цель: повторение возможностей создания композиции способами:

- совмещение разновременных событий;

- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Задача: выполнить серию (диптих, триптих) декоративных композиций на свободную тему.

Предлагаемое аудиторное задание:

Выполнение серии (диптих, триптих) декоративных композиций на свободную тему.

Задание для самостоятельной работы: подбор материала для создания композиции.

III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа учебного предмета «Композиция прикладная»:

- 1) знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов;
- 2) знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности;
- 3) умение работать с различными материалами;
- 4) умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования;
- 5) умение изготавливать игрушки из различных материалов;
- 6) навыки заполнения объемной формы узором;
- 7) навыки ритмического заполнения поверхности;
- 8) навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.

IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность.

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация проводится в форме творческих просмотров работ учащихся с 8 по 15 полугодия за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:

«5»(отлично) – учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения.

«4» (хорошо) – в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность;

«3»(удовлетворительно) – работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неаккуратно.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для развития навыков творческой работы учащихся учебной программой «Композиция прикладная» предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности учащегося, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей детей младшего школьного

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является формирование умения у учеников применять полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией.

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать педагог посредством инструктажа, технологических карт.

В процессе освоения программы применяются на три вида заданий:

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести до стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки;
- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной известный им способ изображения предметов;
- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения заданного.

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 75% времени от аудиторных занятий (2 академических часа), которые

выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, рисования с применением шаблонов, сбора информации по теме, просмотр тематического фильма и др.). Для эффективного выполнения домашней работы все задания выполняются в специальном «Альбоме домашних заданий».

VI. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Средства обучения:

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

VII. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

7.1 Список рекомендуемой методической литературы

- 1) Аверьянова М.Г. Гжель – российская жемчужина. – М., 1993.
- 2) Бесчастнов Н.П. Основы изображения растительных мотивов. М., 1989.
- 3) Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М., 2010.
- 4) Богуславская И. Русская глиняная игрушка. – Л.: Искусство, 1975.
- 5) Божьева Н. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность, Северный паломник, - 2008.

- 6) Василенко, В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII - XX вв. / В. М. Василенко. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1960. - 180, [1] с. : ил. : [26] л. ил.
- 7) Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия, АСТ-Пресс Книга, 2009.
- 8) Вернер Шульце. Украшения из бумаги. - Арт-Родник, 2007.
- 9) Григорьева, Г. А. Вышивка / Г. А. Григорьева // Ткани и одежда Поморья в собрании Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника: кат. / Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник, Всерос. худож. науч.-реставрац. центр им. акад. И. Э. Грабаря, Арханг. фил. - Архангельск: Правда Севера, 2000. - С. 17-23.
- 10) Давыдов С. Батик. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2005.
- 11) Дайн, Г. Л. Русская народная игрушка / Г. Л. Дайн. - М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1981. - 191 с. : ил.
- 12) Дайн, Г. Л. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология / Галина и Мария Дайн. - Москва: Культура и традиции, 2007. - 119, [1] с. : ил.
- 13) Дмитриева, С. И. Традиционное искусство русских Европейского Севера: этнографический альбом / С. И. Дмитриева; Российская акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Москва: Наука, 2006. - 284 с.
- 14) Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево, М.: «Изобразительное искусство», 1984.
- 15) Жегалова С.О. О русском народном искусстве. Юный художник, 1994.
- 16) Клыков С. С. Пояс как элемент комплекса женского костюма / С. С. Клыков // Народный костюм и обрядность на Русском Севере: материалы VIII Каргопольской научной конференции / науч. ред. Н. И. Решетников; сост. И. В. Онучина. - Каргополь, 2004. - С. 242-249.
- 17) Плетение. Лоза. Береста. Рогоза. Соломка. Тростник: справочник / Сост. Теличко А.А., Рыженко В.И. – М.; Оникс, 2008.

18) Русские художественные промыслы. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010.

19) Севан, О. Г. Крестьянские росписи Русского Севера: Архангельская область / Ольга Севан // Обсерватория культуры. – 2007. - № 4. - С. 73-76.

20) Ткани и одежда Поморья в собрании Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника: кат. / Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник, Всерос. худож. науч.-реставрац. центр им. акад. И. Э. Грабаря, Арханг. фил.; авт. вступ. ст. и сост. Г. А. Григорьева ; фото: В. Н. Вешняков, М. Ф. Луговский; прорис. С. М. Бойко, Г. А. Григорьева. - Архангельск: Правда Севера, 2000. - 280 с.

21) Фиона Джоунс Фантазии из бумаги. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2006.

22) Неменский Б.М. Программы. «Изобразительное искусство и художественный труд». 1-9 класс. М., Просвещение, 2009.

23) Широкова, Г. Волшебным языком узора / Г. Широкова // Очаг. - 1995. - № 2. - С. 82-86.

24) Щуров, Г. С. Очерки истории культуры Русского Севера, 988-1917 / Г. С. Щуров. - Архангельск: [б. и.], 2004. - 551 с., [20] л. цв. ил. - Из содерж.: Гл. 1 : Народное художественное творчество. Изделия из бересты. - С. 63-64.

25) Юный художник 1992 г.: №№3-4. Яковлева О. «Филимоновская игрушка».

7.2 Список учебной литературы

1) Василенко, В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII - XX вв. / В. М. Василенко. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1960. - 180, [1] с. : ил. : [26] л. ил.

2) Григорьева, Г. А. Вышивка / Г. А. Григорьева // Ткани и одежда Поморья в собрании Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника: кат. / Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник, Всерос. худож. науч.-реставрац.

центр им. акад. И. Э. Грабаря, Арханг. фил. - Архангельск: Правда Севера, 2000. - С. 17-23.

3) Дайн, Г. Л. Русская народная игрушка / Г. Л. Дайн. - М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1981. - 191 с. : ил.

4) Дайн, Г. Л. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология / Галина и Мария Дайн. - Москва: Культура и традиции, 2007. - 119, [1] с. : ил.

5) Дмитриева, С. И. Традиционное искусство русских Европейского Севера: этнографический альбом / С. И. Дмитриева; Российская акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва: Наука, 2006. - 284 с.

6) Дорожин Ю.Г. Мезенская роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. - М. Мозаика-Синтез, 2007.

7) Клыков С. С. Пояс как элемент комплекса женского костюма / С. С. Клыков // // Народный костюм и обрядность на Русском Севере: материалы VIII Каргопольской научной конференции / науч. ред. Н. И. Решетников; сост. И. В. Онучина. - Каргополь, 2004. - С. 242-249.

8) Межуева Ю.А. Сказочная Гжель: Рабочая тетрадь по основам народного искусства. М., Мозаика-Синтез, 2003.

9) Севан, О. Г. Крестьянские росписи Русского Севера: Архангельская область / Ольга Севан // Обсерватория культуры. - 2007. - № 4. - С. 73-76.

10) Ткани и одежда Поморья в собрании Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника: кат. / Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник, Всерос. худож. науч.-реставрац. центр им. акад. И. Э. Грабаря, Арханг. фил.; авт. вступ. ст. и сост. Г. А. Григорьева ; фото: В. Н. Вешняков, М. Ф. Луговский ; прорис. С. М. Бойко, Г. А. Григорьева. - Архангельск: Правда Севера, 2000. - 280 с.

11) Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел. – М. Изд-во Эксмо, 2003.

12) Широкова, Г. Волшебным языком узора / Г. Широкова // Очаг. - 1995. - № 2. - С. 82-86.

13) Щуров, Г. С. Очерки истории культуры Русского Севера, 988-1917 / Г. С. Щуров. - Архангельск: [б. и.], 2004. - 551 с., [20] л. цв. ил. - Из содерж.: Гл. 1 : Народное художественное творчество. Изделия из бересты. - С. 63-64.

14) Я познаю мир. Игрушки: Детская энциклопедия. /Сост.Н.Г. Юрина. - М.: АСТ, 1998.