

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОСОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ Н.К. РЕРИХА»

Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области искусств
«Декоративно-прикладное творчество»

Программа по учебному предмету

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПО.01.УП.03
КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ

2024 год

«РАССМОТРЕНО»
На заседании педагогического совета
От «06» марта 2024 г
Протокол № 2

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОУ ДО
«ВДШИ им Н. К. Рериха»
_____ Е. А. Фаризанова

Разработчик (и) Парфёнова Елена Юрьевна, преподаватель

Структура программы учебного предмета

	Пояснительная записка	
1.1	<i>Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе</i>	4
1.2	<i>Срок реализации учебного предмета</i>	4
1.3	<i>Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета</i>	4
1.4	<i>Форма проведения учебных аудиторных занятий</i>	5
1.5	<i>Цели и задачи учебного предмета</i>	5
1.6	<i>Обоснование структуры программы учебного предмета</i>	6
1.7	<i>Методы обучения</i>	6
1.8	<i>Описание материально-технических условий реализации учебного предмета</i>	6
	Содержание учебного предмета	7
2.1	<i>Сведения о затратах учебного времени</i>	7
2.2	<i>Учебно-тематическое планирование</i>	8
2.3	<i>Содержание учебного курса</i>	10
2.4	<i>Годовые требования по классам</i>	22
	Формы и методы контроля, система оценок	24
4.1	<i>Аттестация: цели, виды, форма, содержание;</i>	24
4.2	<i>Критерии оценки;</i>	24
	Методическое обеспечение учебного процесса	25
5.1	<i>Методические рекомендации педагогическим работникам;</i>	25
5.2	<i>Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;</i>	26
	Списки рекомендуемой литературы	26
6.1	<i>Список рекомендуемой литературы;</i>	26

Пояснительная записка

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

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

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

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

1.2 Срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная»

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная» составляет 5 лет. При реализации программы учебного предмета «Композиция прикладная» продолжительность учебных занятий с первого по пятый класс составляет 33 недели ежегодно.

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Композиция прикладная»:

Срок обучения	5 лет
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	495
Количество часов на аудиторные занятия	165
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	330

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельная работа	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Максимальная учебная нагрузка	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		экзамен			

1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция прикладная» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется 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.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Композиция прикладная» предпрофессиональной программы «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет составляет:

- аудиторные занятия:
1 - 5 классы – по 1 часу в неделю;
- самостоятельная работа:
1 – 5 классы – по 2 часа в неделю

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.

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

1.5 Цель и задачи учебного предмета «Композиция прикладная»

Цель:

художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,

реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

- формирование способности понимать принципы создания предметов декоративно-прикладного искусства;
- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами декоративной композиции;
- применение полученных знаний о выразительных средствах композиции (ритм, линия, силуэт, цвет, тональная пластика, контраст) в композиционных работах;
- формирование умения находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу, а также - живописно-пластические решения для каждой творческой работы;
- формирование умения создавать грамотную художественную композицию;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих основные профессиональные программы в области изобразительного искусства.

1.6 Обоснование структуры учебного предмета «Композиция прикладная»

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися.

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 обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

1.7 Методы обучения

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

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

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

1.8 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Композиция прикладная»

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы

обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. Мастерская должна быть оснащена мольбертами, подиумами, софитами.

Содержание учебного предмета

2.1 Сведения о затратах учебного времени,

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 цветowych или графических работ небольшого формата или одна законченная композиция в рамках изучаемой темы в цвете или графическая. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

В течение всех лет обучения рекомендуется создание учащимися портфолио из выполненных работ. Портфолио используется как личное методическое пособие на уроках «Композиция прикладная» 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.

2.2 Учебно - тематическое планирование

№ темы	Наименование темы	Количество часов	
		Аудит. занятия	Самост. работа
1 Класс			
I полугодие			
1	Вводная беседа. Понятие предмета «Композиция прикладная»	1	-
2	Изобразительные свойства композиции (линия, пятно, точка штрих)	4	4
3	Ритм, метр	4	4
4	Симметрия и асимметрия	4	4
5	Динамика и статика	3	4
Итого часов за I полугодие		16	16
1 Класс			
II полугодие			
6	Трансформация формы предмета	3	3
7	Геометризация формы	3	3
8	Виды орнамента. Орнаментальная полоса	2	2
9	Принципы построения линейного орнамента	3	3
10	Орнаментальный мотив	3	3
11	Орнамент в полосе	3	3
Итого часов за II полугодие		17	17
Итого часов за 1 класс		33	33
2 Класс			
I полугодие			
1	Графические техники, как способ стилизации	6	6

2	Зрительный центр. Равновесие картинной плоскости	5	5
3	Способы выделения композиционного центра	5	5
Итого часов за I полугодие		16	16
2 Класс II полугодие			
4	Плоскостная композиция	4	4
5	Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в круге)	4	4
6	Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в квадрате)	4	4
7	Орнаментальная композиция в круге	5	5
Итого часов за II полугодие		17	17
Итого часов за 1 класс		33	33
3 Класс I полугодие			
1	Способы декоративизации натюрморта	8	8
2	Способы изменения характера натюрморта	8	8
Итого часов за I полугодие		16	16
3 Класс II полугодие			
3	Цветовая пара. Контрасты	5	5
4	Цветовая пара. Ньюансы	5	5
5	Декоративная выразительность цвета	7	7
Итого часов за II полугодие		17	17
Итого часов за 1 класс		33	33
4 Класс I полугодие			
1	Натурные зарисовки натюрморта с введением декоративности	8	8
2	Выделение доминанты	8	8
Итого часов за I полугодие		16	16
4 Класс II полугодие			
3	Композиционная структура сетчатого орнамента	5	5
4	Приемы построения сетчатого орнамента с помощью вспомогательной решетки	5	5
5	Способы построения плетеного орнамента	7	7
Итого часов за II полугодие		17	17
Итого часов за 1 класс		33	33
5 Класс I полугодие			
1	Эмоциональные свойства линии	8	8
2	Эмоциональные свойства пятна (геометрические фигуры)	8	8
Итого часов за I полугодие		16	16

5 Класс			
II полугодие			
3	Орнаментально-художественная выразительность природной формы	5	5
4	Монокомпозиция «Природные формы»	5	5
5	Орнамент народов мира	7	7
Итого часов за II полугодие		17	17
Итого часов за 5 класс		33	33
Всего часов		165	330

2.3 Содержание учебного курса

1 класс

I полугодие (16 часов)

Тема №1

Тема: Вводная беседа. Понятие предмета «Композиция прикладная»

Методические указания: Знакомство с предметом «Композиция прикладная».

Домашнее задание: не предусмотрено учебным планом

Тема №2

Тема: Изобразительные свойства композиции (линия, пятно, точка штрих)

Материал: Фломастеры, тушь, самоклеящаяся пленка, формат А4.

Методические указания: 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.

Домашнее задание: нарисовать еще один вариант сказки.

Тема №3

Тема: Ритм, метр

Материал: Формат А4, фломастер темный, шаблон или цветная бумага, ножницы, клей.

Методические указания: 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. Подача графическая (аппликативная).

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

Тема №4

Тема: Симметрия и асимметрия

Материал: Формат А4, фломастер темный, шаблон или бумага, ножницы, клей.

Методические указания: 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.

Подача графическая, (аппликативная).

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

Тема №5

Тема: Динамика и статика

Материал: Формат А4, фломастер темный, или бумага, ножницы, клей.

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

- статичную симметрию;
 - динамичную асимметрию.
- Подача графическая (аппликативная).

Домашнее задание: выполнение вариантов заданий.

1 класс

II полугодие (17 часов)

Тема №6

Тема: Трансформация формы предмета

Материал: Формат А4, кисть, фломастер, белая бумага.

Методические указания: Изменение силуэтной формы предмета за счет изменения пропорций объекта:

- относительно вертикальной оси (расширение, сжимание);

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

подача графическая (использование пятна и линии).

Домашнее задание: выполнение дополнительных вариантов трансформации растительных форм.

Тема №7

Тема: Геометризация формы

Материал: Формат А4, фломастер, белая бумага.

Методические указания: Приведение измененного по форме растительного объекта (цветка) к простейшим геометрическим формам:

- кругу (овалу);
- квадрату (прямоугольнику);
- треугольнику.

подача графическая.

Домашнее задание: выполнение дополнительных вариантов геометризации растительных форм.

Тема №8

Тема: Виды орнамента. Орнаментальная полоса

Материал: подача графическая - карандаш, фломастер. Размещаются на одном формате А4.

Методические указания: Знакомство учащихся с видами орнамента (геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный), национальными признаками и символикой.

Домашнее задание: изучение литературы по истории и видам орнамента.

Тема №9

Тема: Принципы построения линейного орнамента

Материал: подача графическая - карандаш, фломастер. Размещаются на одном формате А4.

Методические указания: 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.

Домашнее задание: выполнение эскизов линейного орнамента по схеме

Тема №10

Тема: Орнаментальный мотив

Материал: Формат А4, подача графическая.

Методические указания: Создание мотива для орнамента. Мотив выбирается из ранее стилизованных растительных форм. Мотив цветка корректируется и масштабируется для данной работы.

Домашнее задание: продолжение работы над мотивом орнамента по утвержденному варианту

Тема №11

Тема: Орнамент в полосе

Материал: Формат А4, работа выполняется в цвете, графике или аппликативно по выбору педагога.

Методические указания: Создание орнаментальной композиции. Выбор схемы для построения орнамента. Соответствие схемы мотиву.

Домашнее задание: продолжение работы над орнаментом по утвержденному варианту.

2 класс

I полугодие (16 часов)

Тема №1

Тема: Графические техники, как способ стилизации

Материал: Формат А4, подача графическая. Бумага белая, черная, тонированная, кисть, фломастеры, тушь, гуашь.

Методические указания: 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.

Домашнее задание: выполнение вариантов стилизации растительных форм на разных этапах работы различными графическими материалами.

Тема №2

Тема: Зрительный центр. Равновесие картинной плоскости

Материал: Формат А4, бумага, белая, тонированная или черная.

Методические указания: Выявление различия между зрительным и геометрическим центром. Правильное определение зрительного центра - равновесие картинной плоскости. Подача графическая или аппликативная.

Домашнее задание: выполнение вариантов композиции, выделения зрительного центра.

Тема №3

Тема: Способы выделения композиционного центра

Материал: Формат А4, бумага, белая, тонированная или черная.

Методические указания: Освоение способов выделения композиционного центра. Выполнение упражнений на выделение композиционного центра:

- местоположением;
- формой;
- тоном;
- цветом;
- фактурой;
- освещенностью;
- контрастом;
- детализацией.

Подача графическая или аппликативная.

Домашнее задание: выполнение вариантов композиции, выделения композиционного центра.

2 класс

II полугодие (17 часов)

Тема №4

Тема: Плоскостная композиция

Материал: Формат А4, бумага белая, тонированная или черная. Гуашь.

Методические указания: 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».

Домашнее задание: выполнение вариантов эскизов композиции, продолжение работы по утвержденному варианту. Подача графическая, цветовая.

Тема №5

Тема: Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в круге)

Материал: Формат А4, бумага белая, тонированная или черная. Гуашь.

Методические указания: 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.

Домашнее задание: изучение литературы по истории и видам замкнутого орнамента, выполнение эскизов орнамента по определенной схеме.

Тема №6

Тема: Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в квадрате)

Материал: Формат А4, бумага белая, тонированная или черная. Гуашь.

Методические указания: 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.

Домашнее задание: изучение литературы по истории и видам замкнутого орнамента, выполнение эскизов орнамента по определенной схеме.

Тема №7

Тема: Орнаментальная композиция в круге

Материал: Формат А4, бумага белая, тонированная или черная. Гуашь.

Методические указания: 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.

Домашнее задание: продолжение работы над орнаментом по утвержденному варианту.

3 класс
I полугодие (16 часов)

Тема №1

Тема: Способы декоративизации натюрморта

Материал: Формат А4, маркеры, фломастеры, бумага белая, тонированная, черная.

Методические указания: 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.

Домашнее задание: выполнение вариантов графического решения натюрморта.

Тема №2

Тема: Способы изменения характера натюрморта

Материал: Формат А4, маркеры, фломастеры, бумага белая, тонированная, черная.

Методические указания: 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.

Домашнее задание: выполнение эскизных вариантов решения натюрморта, продолжение работы по утвержденному варианту.

3 класс
II полугодие (17 часов)

Тема №3

Тема: Цветовая пара. Контрасты

Материал: Подача цветовая, гуашь. Формат А4.

Методические указания: 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.

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

Тема №4

Тема: Цветовая пара. Нюансы

Материал: Подача цветовая, гуашь, формат А4.

Методические указания: 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.

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

Тема №5

Тема: Декоративная выразительность цвета

Материал: Подача цветовая, гуашь, формат А4.

Методические указания: 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.

Домашнее задание: продолжение выполнения работы по утвержденному эскизному варианту

4 класс
I полугодие (16 часов)

Тема №1

Тема: Натюрные зарисовки натюрморта с введением декоративности

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

Методические указания: Для создания декоративности в рисунке применяются:

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

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

Тема №2

Тема: Выделение доминанты

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

Методические указания: 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.

Домашнее задание: выполнение вариантов с предложением различной «доминантности» разрабатываемого натюрморта.

4 класс
II полугодие (17 часов)

Тема №3

Тема: Композиционная структура сетчатого орнамента

Материал: Формат А4, подача графическая, аппликативная или печатная.

Методические указания: 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.

Домашнее задание: изучение литературы по истории и видам орнамента, выполнение графической разметки листа для работы в классе.

Тема №4

Тема: Приемы построения сетчатого орнамента с помощью вспомогательной решетки

Материал: Подача графическая, формат А4, фломастеры, тушь.

Методические указания: Изучение способа создания сетчатого орнамента с использованием вспомогательных решеток. Простейший, но весьма неожиданный результат удастся получить, если вписать большой квадрат в девять маленьких квадратиков вспомогательной решетки. Получится необычный мозаичный орнамент. После того, как сетка убрана, понять приемы мозаичного орнамента непросто. Формы, вписываемые в квадрат с помощью вспомогательной решетки, весьма многообразны.

Домашнее задание: 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).

Тема №5

Тема: Способы построения плетеного орнамента

Материал: Подача графическая. Формат А4.

Методические указания: 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.

Домашнее задание: 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.

5 класс
I полугодие (16 часов)

Тема №1

Тема: Эмоциональные свойства линии

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

Методические указания: 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.

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

Тема №2

Тема: Эмоциональные свойства пятна (геометрические фигуры)

Материал: Подача графическая, формат А4.

Методические указания: 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». Несколько экспресс вариантов, наполненных разным эмоциональным содержанием.

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

5 класс
II полугодие (17 часов)

Тема №3

Тема: Орнаментально-художественная выразительность природной формы

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

Методические указания: 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.

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

Тема №4

Тема: Монокомпозиция «Природные формы»

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

Методические указания: 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.

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.

Домашнее задание: выполнение вариантов эскизов на заданную тему, продолжение работы по утвержденному варианту.

Тема №5

Тема: Орнамент народов мира

Методические указания: Знакомство учащихся с орнаментами народов мира и характерными особенностями орнамента региона проживания.

Домашнее задание: изучение литературы по истории и видам народного орнамента

2.4 Требования по годам обучения

В результате освоения предмета «Композиция прикладная» учащийся должен *знать:*

- основные элементы композиции, закономерности построения художественной формы;
- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла.

уметь:

- применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте) в композиционных работах;

- находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;

- находить живописно – пластические решения для каждой творческой задачи.

владеть:

- навыками по созданию композиционной художественно-творческой работы.

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.

Формы и методы контроля, система оценок

4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы учащегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

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

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

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

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

4.2 Критерии 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.

Методическое обеспечение учебного процесса

Для успешного достижения результата в освоении программы по предмету «Композиция прикладная» необходимы следующие учебно-методические материалы:

Таблицы по темам:

- орнамент;
- цветоведение;
- стилизация;
- основы общей композиции.

Наглядные пособия.

Методические пособия.

Папки практических заданий, сформированные по темам.

Фонд лучших работ учащихся по разделам и темам.

Портфолио ученических работ по темам.

Видеоматериал.

Интернет – ресурсы.

Презентационные материалы по тематике разделов.

5.1 Методические рекомендации педагогическим работникам

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 цветowych 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 цветовой 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 цветowych 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.

5.2 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.

Списки рекомендуемой литературы

6.1 Список рекомендуемой 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. Панксов Г.И. Живопись форма, цвет, изображение. М.: «Академия», 2008
9. Практическое цветоведение. МГПИ. Пособие для студентов художественно-графического факультета. М., 1985
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. Дагдиян 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