

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИСКУССТВ
имени АННЫ АНДРЕЕВНЫ АХМАТОВОЙ»

Дополнительная
общеобразовательная программа
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО.
Русские народные художественные
промыслы»

**Рабочая программа учебного предмета
«КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ»**

срок обучения 4 года;
4 года с дополнительным (5) годом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г.ПУШКИН
2014

Дополнительная общеобразовательная программа «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» - «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ» со сроком обучения 4 года, 4 года с дополнительным (5) годом обучения, адаптированная для Царскосельской гимназии искусств имени Анны Андреевны Ахматовой

Рабочая программа по учебному предмету «Композиция прикладная» срок обучения 4 года, 4 года с дополнительным (5) годом обучения

Рассмотрена методическим советом 26.08.2014 г.

Утверждена на заседании педагогического совета 28.08.2014 г.

Исполняющий обязанности директора: Васильев В.М.

Разработчик: преподаватель Царскосельской гимназии искусств имени А.А.Ахматовой
Борzych Т.И.

Исполнители:
Голубева З.В.

Содержание

Пояснительная записка.....	4
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе	4
Срок реализации учебного предмета	4
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета	4
Сведения о затратах учебного времени	4
Форма проведения учебных занятий	5
Цель и задачи учебного предмета	5
Методы обучения.....	5
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета	6
Содержание учебного предмета	6
Учебно-тематический план.....	6
Требования к уровню подготовки обучающихся.....	15
Формы и методы контроля, система оценок.....	16
Аттестация: цели, виды, форма, содержание	16
Критерии оценок.....	17
Методическое обеспечение учебного процесса	17
Методические рекомендации преподавателям	17
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	18
Список литературы и средств обучения	18
Средства обучения.....	18

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана в соответствии с рекомендациями по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств Министерства культуры Российской Федерации и адаптирована к условиям обучения Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой» (далее – учреждение).

Учебный предмет «Композиция прикладная» реализуется на художественном отделении по специализации «Русские народные художественные промыслы» и направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению декоративно-художественных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

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 «История народных промыслов», «История изобразительного искусства», «Роспись по бумаге», «Роспись по дереву», «Роспись масляными красками». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по росписи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции прикладной ставятся задачи декоративного преобразования природы, выделение нарядности, красочности, орнаментальности объектов, соблюдение определенной меры условности изображения форм и объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Композиция прикладная» реализуется 4 года. В первый класс принимаются дети в возрасте 11-13 лет. Срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная» увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной общеобразовательной программы «Русские народные художественные промыслы» с дополнительным годом обучения (5 класс.).

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная» при 4-летнем сроке обучения составляет 153 часа.

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная» при 5-летнем сроке обучения с дополнительным (5) годом обучения составляет 221 час. В каждом учебном году 34 недели.

Сведения о затратах учебного времени срок обучения 4 года с дополнительным (5) годом обучения

Классы	1	2	3	4	5	
Количество недель	34	34	34	34	34	
Аудиторные занятия (в часах) групповые	34	17	34	34	34	
Аудиторные занятия (в часах) индивидуальные				34	34	
Общее кол-во часов	34	17	34	68	68	153 (221)

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция прикладная» рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью в среднем 5-7 человек). На 4 и 5 году обучения занятия по предмету проводятся с учащимися как индивидуально (1 час в неделю), так и в группе (1 час в неделю).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его творческие возможности и трудоспособность.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия: 1, 2, 4, 5 год обучения – 1 час, 2 год – 0,5 часа;

индивидуальные занятия: 4 и дополнительный (5) год – 1 час в неделю.

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 декоративно-прикладному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение методов организации декоративной композиции;
- 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.

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знания основных видов народного художественного творчества;
- знания терминологии в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства;
- умения грамотно располагать композиционно на плоскости заданную тему;
- умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- навыков копирования лучших образцов различных художественных ремесел;
- навыков работы в различных техниках и материалах;
- навыков подготовки работ к экспозиции.

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).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по русскому народному художественному творчеству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

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

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 изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)
			Аудиторные занятия (кол-во часов)
1 класс I полугодие			
	Раздел 1. Основы композиции прикладной		
1.1.	Беседа о декоративно-прикладном искусстве	урок	1
1.2.	Закладка для книг, работа с бумагой	урок	2
1.3.	Сказочное дерево	урок	1
1.4.	Животное. Стилизация, аппликация	урок	2
1.5.	Эскиз для мозаики "Сказочный город"	урок	3
1.6.	Эскиз рисунка "кувшины" (Бумага, гуашь)	урок	2
1.7.	Эскиз витража "Петух", "Рыбка"	урок	4
1.8.	Открытка	урок	1
	Контрольный урок		1
2 полугодие			
1.1.	Беседа о народном ДПИ	урок	1
1.2.	Геометрический орнамент в полосе. (Бумага, гуашь)	урок	3
1.3.	Орнаментальная композиция "Букет", (бумага, гуашь)	урок	4
1.4.	Орнаментальная композиция "Сказочная птица" (бумага, гуашь)	урок	4
1.5.	Орнаментальная композиция "Цветущее дерево" (Бумага, гуашь)	урок	4
	Зачет – творческий просмотр		1
	Итого:		34
2 класс I полугодие			
1.1.	Орнаментальная композиция "сказочный зверь" (бумага, гуашь)	урок	2
1.2.	Керамика, как один из видов ДПИ. (Беседа)	урок	1

1.3.	Освоение росписи глиняной посуды	урок	1,5
1.4.	Эскиз лепной игрушки	урок	1,5
1.5.	Эскиз изразца и выполнение его в материале (пластилин)	урок	2
	Контрольный урок		0,5

2 полугодие

	Раздел 2. Цвет в композиции прикладной		
2.1.	Различные виды народной росписи. (Беседа)	урок	1
2.2.	Городецкая роспись. (Бумага, гуашь)	урок	1,5
2.3.	Роспись по дереву. Эскиз и выполнение в материале. (Дерево, гуашь, акрил)	урок	2
2.4.	Роспись по металлу. (Беседа)	урок	1
2.5.	Роспись тканей. Импровизация на тему заданного рисунка на ткани.	урок	2,5
	Зачет – творческий просмотр		0,5
	Итого:		17

3 класс I полугодие

2.1.	Свободная роспись ткани. Эскиз. Работа в материале.	урок	8
2.2.	Маски. История. Разновидности. (Беседа)	урок	1
2.3.	Эскиз маски и выполнение в материале. (Эскиз-бумага, Гуашь, маска-папье-маше)	урок	7
	Контрольный урок		1

2 полугодие

2.1.	Многообразие видов художественного текстиля. (Беседа)		1
2.2.	Эскиз мини-гобелена. (Бумага, гуашь)		5
2.3.	Русский народный костюм.		5
2.4.	Панно "Праздник", "Хоровод" (Бумага, гуашь)		5
	Зачет – творческий просмотр		1
	Итого:		34

4 класс I полугодие

	Раздел 1. Основы композиции прикладной		Кол-во индивидуальных часов	Кол-во групповых часов
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	1	1
1.2.	Средства выразительности композиции. Точка, линия, пятно.	урок	1	1
1.3.	Равновесие, единство и соподчинение основных элементов композиции в листе.		1	1
	Раздел 2. Цвет в композиции прикладной			
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета	урок	1	1
2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	4	4
	Раздел 3. Стилизация в орнаменте			

3.1.	Понятия «симметрия» и «асимметрия» в композиции Палитра в 2 тона	урок	8	8
	Контрольный урок		1	1
4 класс II полугодие				
3.2.	Ритм в композиции прикладной	урок	4	4
3.3.	Композиционный центр в композиции	урок	5	5
3.4.	Выразительные средства композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции), членение плоскости на части.	урок	7	7
	Зачет – творческий просмотр		1	1
	Итого:		34	34
5 класс I полугодие				
	Раздел 1. Цвет в композиции прикладной			
1.1.	Ограничение цветовой палитры в декоративно-прикладной композиции.	урок	8	8
	Раздел 2. Стилизация природных объектов			
2.1.	Трансформация реалистической формы в декоративную. Стилизация растений, цветов, фруктов.	урок	8	8
	Контрольный урок		1	1
5 класс II полугодие				
	Раздел 3. Декоративная композиция			
3.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	урок	3	3
3.2.	Трансформация и стилизация изображения.	урок	2	2
3.3.	Стилизация изображения животных	урок	3	3
	Раздел 4. Декоративная стилизация в натюрморте			
4.1.	Принципы организации декоративной композиции натюрморта.	урок	8	8
	Зачет – творческий просмотр		1	1
	Итого:		34	34

В данном учебном плане предлагается вариант итоговой работы (итоговая аттестация) при 4(5)-летнем сроке реализации дополнительной общеобразовательной программы «Композиция прикладная».

Годовые требования. Содержание разделов и тем.

1 класс

Целью первого года обучения является формирование у учащихся понятий о декоративно-прикладном искусстве, его видах, изучение основ декоративной композиции. Изучают основы декоративной композиции, получают практические навыки использования этих средств в процессе создания декоративно-прикладной композиции. В процессе изучения композиции народных росписей.

1 класс I полугодие

Раздел 1. Основы композиции прикладной

1.1. Тема: Беседа о декоративно-прикладном искусстве.

Цели и задачи: Роль и значение ДПИ в процессе обучения. Задачи курса декоративно-прикладного искусства. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и их использованием, с приемами работы. Знакомство с организацией рабочего места учащегося, его подготовкой к работе.

Материалы и оборудование: Методические пособия, иллюстративный материал.

1.2. Тема: Закладка для книг

Цели и задачи: знакомство с возможностями бумаги, выявление индивидуальных особенностей и навыков учащихся, использование технических приемов складывания и вырезания бумаги. Знакомство с различными видами поздравительных открыток. Работа над замыслом. Выполнение яркой декоративной работы.

Материалы и оборудование: методические пособия, работы учащихся; бумага, цветная бумага, ножницы, клей, линейка, степлер, декоративные элементы(пайетки, бусины, ленты и т.д.), Ф-А-4, А-5

1.3. Тема: Сказочное дерево. Цель: Познакомиться с особенностями декоративной композиции: плоскостность изображения, лаконичность и выразительность силуэта, локальные цветовые отношения. Задача: Использование контрастных отношений локального цвета фона и пестрой аппликации, которая на него наклеивается. Используется картон, цветная и пестрая бумага из журналов, клей, ножницы.

1.4. Тема: Стилизация животного.(самостоятельная работа)

Цели и задачи: знакомство со стилизацией, как языком выразительности в ДПИ, создание стилизованного образа животного для использования его в создании следующей работы, геометризация природных форм. Отбирая главное преобразовать предмет, подчиняя его форму и цвет ритмическому строю изображения. Развитие эмоционально-ассоциативного восприятия учащихся. Познакомить с возможностями декорирования. Выделить главное и типичное, творчески переосмыслить натуру, нарисовать стилизованную форму.

Материалы и оборудование: цветная бумага, ножницы, клей, картон.

1.5. Тема: Эскиз для мозаики «Сказочный город».(самостоятельная работа)

Цели и задачи: образно-пластическая организация листа, создание выразительного пластически-цветового образа для последующего выполнения в технике мозаики, развивать наблюдательность, творческое мышление и воображение, познакомить с новой техникой

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, Ф-А-3

1.6. Тема: Эскиз рисунка обоев «Кувшины»

Цели и задачи: знакомство с краткой историей декорирования жилища, простыми способами декорирования жилища; понятие ритма, закрепление понятия стилизации; заполнение плоскости листа ритмично повторяющимися элементами, поиск гармоничного композиционного и цветового решения, целостность композиции.

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, Ф-А-3.

1.7. Тема :Эскиз витража «Петух».

Цели и задачи: знакомство с техникой витража; стилизация изображения путем дробления на геометрические части, с сохранением узнаваемости предметов, использование в цветовом решении ярких, контрастных тонов и черной обводки.

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, Ф-А3

1.8. Тема: Открытка.

Цель: Продумать сюжет и эскиз на основе знаний о симметрии и асимметрии, понятий ритмически расположенных форм.

Задача: Согласно эскизу продумать порядок формирования изображения способом послойного наложения вырезанных заготовок на плоскость. Используется в работе цветная бумага, картон, фетр, фурнитура (пуговицы, пайетки, бусины).

1 класс II полугодие

1.1. Тема: Беседа о народном ДПИ.

Цели и задачи: знакомство с художественными промыслами России, развитие кругозора учащихся. Отличительные особенности традиционных художественных промыслов России.

Материалы и оборудование: репродукции, фотографии работ, изделия декоративно-прикладного искусства.

1.2. Тема: Геометрический орнамент в полосе.

Цели и задачи: виды орнаментов – геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный и комбинированный; типы орнамента – ленточный, сетчатый и замкнутый; ритм и симметрия в орнаменте; знакомство с разнообразием орнаментальных мотивов разных стран и народов; грамотно компоновать изображение в листе, добиться выразительности.

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, ф-А3

1.3. Тема: Орнаментальная композиция «Букет»

Цели и задачи: Поиск эскиза и осуществление композиции на задуманную тему. Цветовой и графический ритм. Органическое сочетание мотивов, цвета, рисунка в орнаменте. Воспитывать творческую сторону личности.

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, ф-А3

1.4. Тема :Орнаментальная композиция «Сказочная птица»

Цели и задачи: Подбор материала, выполнение замысла композиции. Развивать фантазию учащихся, воспитывать любовь к природе и искусству.

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, ф-А3

1.5. Тема: Орнаментальная композиция «Цветущее дерево».

Цели и задачи: Поиск эскиза и осуществление композиции на задуманную тему. Цветовой и графический ритм. Органическое сочетание мотивов, цвета, рисунка в орнаменте. Воспитывать творческую сторону личности.

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, ф-А3

2 класс

Целью второго года обучения является изучение основ народного декоративно-прикладного искусства.

Учащиеся знакомятся с основной формой декора в народном декоративно-прикладном искусстве - орнаментом; изучают различные виды орнамента: геометрический, растительный, орнитоморфный, зооморфный, их выразительные средства и принципы построения (орнамент в полосе, орнаментальная композиция в круге, овале, прямоугольнике).

2 класс I полугодие

1.1 Тема: Орнаментальная композиция «Сказочный зверь»

Цели и задачи: Подбор материала, выполнение замысла композиции. Развивать фантазию учащихся, воспитывать любовь к природе и искусству. Научить грамотно, компоновать, стилизовать

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, ф-А3

1.2. Тема: Керамика как один из видов ДПИ

Цели и задачи: знакомство с художественными промыслами ,развитие кругозора учащихся. Отличительные особенности керамики.

Материалы и оборудование: репродукции, методические пособия.

1.3.Тема: Глиняная художественная посуда. Освоение росписи.

Цели и задачи: развивать кругозор учащихся; формировать навыки работы с материалом; развивать умения декорирования предметов и вещей; познакомить с искусством росписи посуды; видами и способами выполнения росписи.

Материалы и оборудование: заготовки из папье-маше (бумага, клей), гуашь.

1.4. Тема: Эскиз лепной игрушки.

Цели и задачи: выполнение эскиза будущей игрушки в соответствии со стилизованными особенностями Дымково.

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, ф-А3

1.5. Тема :Разработка эскиза изразца и выполнение его в материале.

Цели и задачи : знакомство с краткой историей изразцов, освоение рельефного изображения, формировать навыки работы с различными материалами, изучить технические

приемы, научить последовательно грамотно вести работу

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, ф А4, пластилин, основа, стеки иллюстрации, работы учащихся.

2 класс II полугодие

Раздел 2. Цвет в композиции прикладной

2.1. Различные виды народной росписи

Цели и задачи: знакомство с художественными промыслами России, развитие кругозора учащихся. Отличительные особенности традиционных художественных промыслов России. Городец, Хохлома, Урало-сибирская роспись.

Материалы и оборудование: Методические пособия, иллюстративный материал.

2.2. Тема: Импровизация на тему Городецкой росписи.

Цели и задачи: образно-пластическая организация листа, создание выразительного пластически-цветового образа, развивать наблюдательность, творческое мышление и воображение

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, ф-А3

2.3. Тема: Роспись по дереву. Эскиз и выполнение в материале.

Цели и задачи: развивать кругозор учащихся; формировать навыки работы с материалом; развивать умения декорирования предметов и вещей; познакомить с искусством росписи посуды; видами и способами выполнения росписи по дереву.

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, ф-А3

2.4. Тема: Роспись по металлу.

Цели и задачи: знакомство с историей, творчеством и наследием Жостово.

Материалы и оборудование: иллюстративный материал.

2.5. Тема: Импровизация на тему заданного рисунка на ткани

Цели и задачи: развитие воображения, творческий поиск, выделение стилистических, цветовых и конструктивных особенностей мотива, с последующей авторской переработкой.

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, ф-А3

3 класс

Целью третьего года обучения является изучение народных промыслов, видов художественной росписи.

В третьем классе учащиеся изучают центры и художественные особенности народных промыслов России, стилистические особенности, историю, виды художественных росписей, технологию росписи по дереву, их художественные особенности и технологию изготовления, получают практические навыки по изготовлению изделий народных промыслов.

3 класс I полугодие

2.1. Тема: Свободная роспись ткани. Эскиз и работа в материале.

Цели и задачи: практическое закрепление полученных знаний, формировать навыки работы с различными материалами, изучить технические приемы, научить последовательно грамотно вести работу.

Материалы и оборудование: бумага ф-А3, акварель(эскиз), ткань, материал по выбору

2.2. Тема : Маски .История. Разновидности.

Цели и задачи: расширение кругозора учащихся, получение новых знаний о ДПИ.

Материалы и оборудование: репродукции, работы учащихся, методический материал.

2.3. Тема: Эскиз маски и выполнение ее в материале

Цели и задачи: Подготовка рабочего места. Последовательное и поэтапное выполнение изделия. Роспись готовой работы. Формировать в процессе обучения творческое воображение и фантазию учащихся. Развивать навыки работы в технике папье-маше, познакомить с техникой работы папье-маше. Научить создавать предметы декора своими руками.

3 класс II полугодие

2.1. Тема : Многообразие видов художественного текстиля

Цели и задачи: расширение кругозора учащихся

Материалы и оборудование: иллюстративный материал

2.2. . Тема: Эскиз мини-гобелена

Цели и задачи: Научить создавать и осмысливать произведения декоративно-прикладного искусства. При помощи художественных приемов раскрыть замысел работы.

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, ф-А3

2.3. Тема: Эскиз орнамента для отделки костюма

Цели и задачи: декорирование готовых изделий, гармоничность и единство вещи и декора.

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, ф-А3

2.4. Тема: Эскиз панно «Праздники», "Хоровод"

Цели и задачи: Работа над замыслом композиции. Развитие логического мышления и пространственного представления.

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, акварель, ф-А3

4 класс

Целью четвертого года обучения является изучение последовательности разработки композиции, методов работы по объему и на плоскости.

Изучение теоретического материала проходит в форме бесед, анализа произведений декоративно-прикладного искусства. Практические навыки и умения вырабатываются в процессе выполнения практических заданий. На занятиях учащиеся знакомятся с произведениями декоративно-прикладного искусства, дизайна в репродукциях и оригиналах (посещение выставочных залов, музеев).

4 класс I полугодие

Раздел 1. Основы композиции прикладной.

1.1. 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: знакомство с программой по декоративной композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

1.2. Средства выразительности композиции. Точка, линия, пятно.

Цель: Использование изобразительных средств и их свойств в декоративных композициях.

Задача: Придавать изображению определенную эмоциональную окраску с помощью линий, точек, пятен.

Предлагаемые аудиторные задания: Линейная композиция, с применением линий, создающих различные оттенки эмоционального воздействия: изогнутых и волнистых, вертикальных и горизонтальных, диагональных и наклонных.

Материалы: карандаш, тушь-перо, гелевые ручки.

1.3. Равновесие, единство и соподчинение основных элементов композиции в листе.

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

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

Предлагаемые аудиторные задания: выполнение упражнений по построению декоративной композиции на заданную тему с помощью геометрических фигур, (круг, квадрат, ромб), размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом положении.

Раздел 2. Цвет в композиции прикладной

2.1. Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета и эмоциональной характеристикой цвета.

Задача: знакомство 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.

2.2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.

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

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

Предлагаемые аудиторские задания: Уравновесить фигуры правильной геометрической формы, расположив их в центральной верхней части листа со смещением в одну сторону. Уравновесить композицию введением тональных различий или мелкого контрастного по цвету элемента.

Раздел 3. Стилизация в орнаменте

3.1. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.

Цель: знакомство с созданием орнаментальной композиции в ахроматической гамме, понятие мотива в орнаменте, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).

Задача: приобретение опыта исполнения орнаментальной композиции с использованием геометрических и природных форм.

Предлагаемое аудиторское задание: выполнение композиции на тему "Крылья бабочек" (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма.

4 класс II полугодие

3.2. Ритм в композиции прикладной.

Изучение понятия композиционного ритма.

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

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

Предлагаемое аудиторское задание:

а) изучение произведений мастеров ДПИ в проявлении ритма:

б) создание творческой композиции на темы: ритмическое чередование различных фигур с убыванием или нарастанием каких либо качеств (размеров, цветовой или тональной насыщенности, степени графической обработки формы).

3.3. Композиционный центр в композиции прикладной

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.

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

Предлагаемое аудиторское задание: Создать композиции, в которых бы присутствовали цветовой контраст и тождество форм. При работе над этой композицией удобнее всего использовать технику аппликации;

контрастность форм, увеличение или уменьшение одного элемента с использованием цвета.

3.4. Выразительные средства композиции

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

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

Предлагаемые аудиторские задания:

а) выполнение графического листа на тему «Природных форм» в русском орнаменте по мотивам русских вышивок.

б) выполнение графической композиции на тему «Древо», три варианта с различным "состоянием" мотива.

5 класс

Целью пятого года обучения является изучение последовательности разработки композиции, методов работы по объему и на плоскости, подготовка к поступлению профессионально ориентированных учащихся.

Дальнейшее изучение теоретического материала, анализа произведений декоративно-прикладного искусства, развитие практических навыков и умения.

5 класс I полугодие

Раздел 1. Цвет в композиции прикладной

1.1. Ограничение цветовой палитры в декоративно-прикладной композиции.

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

Задача: овладение способами передачи условного пространства предметной среды через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Предлагаемое аудиторное задание: Стилизованное изображение плодов и фруктов с применением шкалы насыщенности и светлоты тона.

Раздел 2. Стилизация природных объектов

2.1. Трансформация реалистической формы в декоративную.

Цель: Создание нового художественного образа, имеющего повышенную выразительность и декоративность.

Задача: приобретение практических навыков передачи экспрессивности, выразительности объектов с помощью стилизации и обобщения.

Предлагаемое аудиторное задание: Зарисовки природных форм с последующей стилизацией. Поэтапное ведение работы от графического изображения к цветовому решению согласно с авторским замыслом.

5 класс II полугодие

Раздел 3. Декоративная композиция

3.1. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

Задача: Навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку форм предметов. Создание равновесия с помощью частичного совпадения или наложения одной формы на другую (оверлепинг).

Предлагаемое аудиторное задание: создание уравновешенного плоскостного изображения группы предметов; монохром.

3.2. Трансформация и стилизация изображения.

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

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

Предлагаемое аудиторное задание: Стилизация объектов флоры и фауны. путем выделения и акцентирования самых характерных и выразительных свойств и качеств объектов и нанесения декора по направлению развития формы. украшая её но не перегружая.

3.3. Стилизация изображения животных.

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:

- а) древнеиранские мотивы;
- б) готические мотивы;
- в) стиль эпохи Возрождения.

2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

Раздел 4. Декоративная стилизация в натюрморте

4.1. Принципы организации декоративной композиции в натюрморте

Цель: Формирование умения выстраивать декоративную композицию натюрморта, основываясь на принципах выделения главного, соподчинения всех элементов в композиции.

задача: Правильно расположить предметы в сложной композиции.

изображение силуэтное, выявление света и тени.

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).

Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения учебного предмета «Композиция прикладная» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- умение находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;
- умение находить живописно-пластические и графические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 класс

В первом классе учащиеся знакомятся с видами декоративно-прикладного искусства его особенностями и спецификой. С возможностями декорирования предметов, форм, интерьеров. Знакомятся с художественными промыслами. Овладевают техническими навыками изображения. Приобретают навыки конструирования и моделирования из различных материалов.

2 класс

Во втором классе учащиеся работают с различными материалами. Продолжают знакомство с промыслами России. Многообразием видов росписи. Учатся разбираться в художественно-выразительных особенностях языка декоративно-прикладного искусства. Учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением, материалом, украшением в процессе эстетического анализа.

3 класс

В третьем классе учащиеся знакомятся с такими видами декоративно-прикладного искусства как – папье-маше, роспись по ткани «батик». Продолжают знакомство с возможностями декорирования форм и предметов. Учатся создавать работу, связывая основные части и детали с конструктивной особенностью формы. На занятиях в третьем классе формируются навыки работы с разными материалами. Учащиеся учатся самостоятельно задумывать, развивать, осмысливать и выполнять работу. В основу работы над декоративно-прикладным искусством в третьем классе положен активный метод преподавания, основанный на живом восприятии явлений и творческом воображении учащихся.

4 класс

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- тональной, цветовой, линейной композиции;
- о «симметрии» и «асимметрии» в композиции
- о движении (статике и динамике) в композиции;
- о ритме в декоративной композиции;
- о стилизации в орнаментальной композиции;
- о контрастах и нюансах в орнаментальной композиции;

- умения:

- уравнивать основные элементы в листе;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над декоративной композицией;

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работы над декоративной композицией;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками.

5 класс

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в плоскостной композиции;
- о условном, плоскостном решении трехмерного пространства;
- о стилизации растительных форм;
- о плановости изображения в условиях плоскостного решения пространства;
- о принципах создания монокомпозиции;
- о значении цвета в декоративной композиции;

- умения:

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над декоративной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой предметов постановки, персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

- использовать условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- создания орнаментального декора в изображении предметов и мотивов;
- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- создания орнаментальной композиции с использованием стилизованных мотивов.

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. В конце первого полугодия каждого класса предусмотрен контрольный урок. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Форма промежуточной аттестации: зачет – творческий просмотр (в конце каждого класса). Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Тематика зачетных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением. Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на второе полугодие 8 (выпускного класса) и 9 класса.

Этапы работы:

- поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;
- сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
- выставка и обсуждение итоговых работ.

Критерии оценок

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по прикладной 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.

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. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции декоративной:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
4. Тональные форэскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. Выполнение картона.
9. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над декоративной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция прикладная». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

После выбора основной 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 итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

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.

Список литературы и средств обучения

- Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. - М.: 2004
- Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. - М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
- Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. - М.: Педагогика, 2002
- Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
- Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. - М.: 1986
- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: 1974
- Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. - М.: 1981
- Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М.: 2008
- Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. - М.: Книга, 1990
- Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М.: 1977
- Вейль Герман. Симметрия. - М.: 1968
- Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
- Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
- Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. - М.: Искусство, 1986
- Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
- Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. - М.: 1977
- Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
- Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). - М.: 1985
- Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. - М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
- Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. - М.: Владос, 2008
- Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. - М.: Владос, 2005
- Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. - М.: Владос, 2002
- Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.: Владос, 2006
- Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: 1996
- Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. - М.: Конец века, 1997
- Барышников А.П. Перспектива. - М.: 1955

Средства обучения

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.