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

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»

Предметная область ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Рабочая программа по учебному предмету ПО.01.УП.03. Композиция прикладная (при 5-летнем сроке обучения) ПО.01. УП.06. Композиция прикладная (при 8-летнем сроке обучения)

Срок обучения: 5 лет, 5 лет с дополнительным (6) годом обучения

Разработана в соответствии с рекомендациями по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств Министерства культуры Российской Федерации

Санкт-Петербург г.Пушкин 2016

«Декоративно-прикладное творчество». Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области декоративно-прикладного искусства со сроком обучения 8 лет, 8 лет с дополнительным (9) годом обучения, 5 лет, 5 лет с дополнительным (6) годом обучения.

Предметная область: ПО.01. Художественное творчество Рабочая программа по учебному предмету ПО.01.УП.03., ПО.01.УП.06. Композиция прикладная

Рассмотрена методическим советом 22.08.2016 г.

Утверждена на заседании педагогического совета 22.08.2016 г.

Директор Сидоров Ю.В.

эннэлжэдиу

Разработчик: преподаватель Царскосельской гимназии искусств имени A.A.Ахматовой *Борзых Т.И.*

Рецензенты:

Руководитель отдела живописи, член методического совета гимназии, преподаватель отдела живописи Волкова М.В.;

Преподаватель ГБОУ ДОД ЦГИ имени А.А.Ахматовой Орлов В.В.

Исполнитель:

Демченко Н.В., Захарова Е.В.

Структура программы учебного предмета

Пояснительная записка	3
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе	3
Срок реализации учебного предмета	3
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учререализацию учебного предмета	
Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации	3
Форма проведения учебных занятий	
Цель и задачи учебного предмета	4
Обоснование структуры программы	
Методы обучения	5
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета	5
Содержание учебного предмета	5
Учебно-тематический план	6
Годовые требования. Содержание разделов и тем	8
Требования к уровню подготовки обучающихся	15
Формы и методы контроля, система оценок	18
Аттестация: цели, виды, форма, содержание	18
Критерии оценок.	18
Методическое обеспечение учебного процесса	18
Методические рекомендации преподавателям	18
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	19
Дидактические материалы	19
Список литературы и средств обучения	20
Список методической литературы	20
Список учебной литературы	20
Средства обучения	20

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Декоративноприкладное творчество».

Учебный предмет «Композиция прикладная» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению декоративно-живописных 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 «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции прикладной ставятся задачи декоративного преображения натуры, выделение нарядности, красочности, орнаментальности объектов окружающего мира, соблюдение определенной меры условности изображения форм и объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Композиция прикладная» реализуется 5 лет: при 5-летнем сроке обучения с 1 по 5 классы, при 8-летнем сроке обучения — с 4 по 8 классы. Срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная» увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Декоративно-прикладное творчество» с дополнительным годом обучения (6 и 9 классы).

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

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная» при 5-летнем сроке обучения с дополнительным (6) годом обучения, с учетом вариативной части (дополнительный 1 час аудиторных занятий для 6 года обучения), составляет 627 часов. Из них: 231 часа — аудиторные занятия, 396 часов — самостоятельная работа.

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная» при 8-летнем сроке обучения с дополнительным (9) годом обучения составляет 594 часов. Из них: 198 часов – аудиторные занятия, 396 часов - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации Срок обучения 5 лет (5-летний и 8-летний срок обучения)

Вид учебной работы, аттестации,	Затраты учебного времени,										Всего
учебной нагрузки	гра	афик	прои	межу	гочно	йии	того	вой а	ттеста	ации	часов
Годы обучения	1		()	2	3		4		5		
Полугодия	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельная работа (в часах)	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
(в часах)											
Вид промежуточной аттестации по		3a-		за-		за-		за-		зачет	
полугодиям (срок обучения 5 лет)		чет		чет		чет		чет			
Вид промежуточной аттестации по		3a-		за-		за-		за-	зачет		
полугодиям (срок обучения 8 лет)		чет		чет		чет		чет			

Срок обучения 5 лет с дополнительным (6) годом обучения

Вид учебной работы,		Затраты учебного времени,									Всего		
аттестации,		график промежуточной и итоговой аттестации										часов	
учебной нагрузки													
Годы обучения	1		2	,	3		4	-	5	,		6	
Полугодия	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	198
(в часах)													
Аудиторные занятия (ва-											16	17	33
риативная часть)													
Самостоятельная работа	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	396
(в часах)													
Максимальная учебная	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	627
нагрузка (в часах)													
Вид промежуточной ат-		3a-		за-		за-		за-		за-	3a-	3a -	
тестации по полугодиям		чет		чет		чет		чет		чет	чет	чет	

Срок обучения 8 лет с дополнительным (9) годом обучения

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации									Всего часов			
Годы обучения	1	1 2 3 4 5 6											
Полугодия	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	198
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	396
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	594
Вид промежуточной аттестации по полугодиям		за- чет		за- чет		за- чет		за- чет	за- чет		за- чет		

Форма проведения учебных занятий

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

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия: 1 - 5 (6) год обучения - 1 час; вариативная часть предусматривает 2 часа в неделю аудиторных занятий для 6-го года обучения при 5-летнем сроке обучения.

Самостоятельная работа: 1 - 5(6) классы - 2 часа.

Цель и задачи учебного предмета

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

Задачами учебного предмета «Композиция прикладная» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение 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.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются $\Phi\Gamma T$, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

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

Мастерская по композиции декоративной должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, 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.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- основы композиции прикладной;
- цвет в композиции прикладной;
- стилизация в орнаменте;
- стилизация природных объектов (растения, цветы, фрукты, птицы, животные, рыбы);
- декоративная композиция;
- декоративная стилизация в натюрморте;
- создание художественного образа;
- декоративная стилизация в пейзаже, портрете;
- беспредметная композиция;
- графика;
- итоговая работа.

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид	Общий объем времени (в часах)					
		учебного занятия	Макси- мальная учебная нагрузка	Само- стоятель- ная рабо- та	Аудитор- ные заня- тия			
	1 год обучения I	полугодие		T				
	Раздел 1. Основы композиции прикладной							
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	3	2	1			
1.2.	Средства выразительности композиции. Точка, линия, пятно.	урок	3	2	1			
1.3.	Равновесие, единство и соподчинение основных элементов композиции в листе.		3	2	1			
	Раздел 2. Цвет в композиции прикладной			_	_			
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета	урок	3	2	1			
2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	12	8	4			
	Раздел 3. Стилизация в орнаменте							
3.1.	Понятия «симметрия» и «асимметрия» в композиции Палитра в 2 тона	урок	24	16	8			
			48	32	16			
	1 год обучения П	Г полугодие	,					
3.2.	Ритм в композиции прикладной	урок	12	8	4			
3.3.	Композиционный центр в композиции	урок	15	10	5			
3.4.	Выразительные средства композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции), членение плоскости на части.	урок	24	16	8			
			51	34	17			
	2 год обучения I	полугодие		,				
	Раздел 1. Цвет в композиции прикладной							
1.1.	Ограничение цветовой палитры в декоративноприкладной композиции.	урок	24	16	8			
	Раздел 2. Стилизация природных объектов							
2.1.	Трансформация реалистической формы в декоративную. Стилизация растений, цветов, фруктов.	урок	24	16	8			

			48	32	16
	2 год обучения II	[полугоди	e		
	Раздел 3. Декоративная композиция	•			
3.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве,		9	6	3
	общие принципы ее построения.	урок			
3.2.	Трансформация и стилизация изображения.	урок	6	4	2
3.3.	Стилизация изображения животных	урок	9	6	3
	Раздел 4. Декоративная стилизация в на-				
	тюрморте				
4.1.	Принципы организации декоративной компо-	урок	27	18	9
	зиции натюрморта.				
			51	34	17
	3 год обучения I	полугодие		T	
	Раздел 1. Декоративная стилизация в на-				
1 1	тюрморте		2.4	1.6	0
1.1.	Способы организации пространства.	урок	24	16	8
2.1	Раздел 2. Цвет в композиции декоративной		2.4	1.6	0
2.1.	Движение цвета в пространстве	урок	24	16	8
	2 7 1		48	32	16
2.2	3 год обучения II	•		0	1
2.2.	Ассоциативная композиция. Исполнение мини-	урок	12	8	4
	серии (диптих, триптих) графических компози-				
	ций на основе музыкальных произведений.				
	Раздел 3. Декоративная стилизация в пей-				
2 1	Заже	X 172 O X4	15	10	=
3.1	Плоскостно-декоративный характер пейзажа Цветовое решение декоративного пейзажа	урок	24	16	5
5.2.	цветовое решение декоративного пеизажа	урок	51	34	17
	4 год обучения I	ΠΛΠΥΓΛΠΗΑ] 34	1 /
	Раздел 1.Создание художественного образа в	полугодис	3	2	1
	композиции		3	2	1
1.1.	Декоративная стилизация в портрете	урок	21	14	7
1.2	Декоративная стилизация в композиции на те-	урок	27	18	9
1.2	му природных форм с использованием орна-	урок	27	10	
	мента				
			48	32	16
	4 год обучения II	[полугоди	1		
	Раздел 2. Беспредметная композиция	•			
2.1.	Абстракция как метод изобразительного искус-	урок	21	14	7
	ства				
2.2.	Обобщение форм и условность трактовки	урок	30	20	10
	предметов, символичность в изображении				
	предметов				
			51	34	17
	5 год обучения I	полугодие			
	Раздел 1. Графика				
1.1.	Декоративная композиция на тему природных	урок	15	10	5
	форм с использованием различных средств и				
	приёмов композиции.				
2.2.	Графический лист с визуальным эффектом.	урок	15	10	5
	Вариант: Архитектурные фантазии		10	10	
3.3.	Декоративная композиция на конкурсную тему	урок	18	12	6

			48	32	16				
5 год обучения II полугодие									
	Раздел 2. Итоговая работа								
2.1.	Выполнение итоговой работы:	урок	51	34	17				
	Вариант 1. Монокомпозиция								
	Вариант 2. Сюжетная композиция.								
	Вариант 3. Декоративный натюрморт								
			51	34	17				
	6 год обучения I	полугодие							
	Раздел 1. Графика								
1.1.	Графика малых форм.	урок	18	12	6				
	Вариант 1. Разработка праздничной открытки								
	Вариант 2. Экслибрис								
1.2.	Шрифтовая композиция	урок	30	20	10				
			48	32	16				
	6 год обучения II	I полугоди с	2						
	Раздел 2.Создание художественного образа в								
	композиции								
2.1.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	21	14	7				
2.2.	Декоративная композиция для интерьера	урок	30	20	10				
			51	34	17				

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

Для 6-летнего срока реализации программы образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает содержание и план выполнения итоговой работы. В разделе *«Аттестация: цели, виды, форма, содержание»* предложены методические рекомендации по организации и проведению итоговой аттестации учащихся.

Годовые требования. Содержание разделов и тем Первый год обучения 1 год обучения 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.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

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

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

 $\it 3adaua$: Придавать изображению определенную эмоциональную окраску с помощью линий, точек, пятна.

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.

Самостоятельная работа: Графическая композиция с применением основных средств выразительности.

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.

Задание для самостоятельной работы: выполнение упражнений по организации равновесия в листе с помощью геометрических фигур, задание выполняется в технике аппликации.

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.

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой гаммы.

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 аудиторные 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.

Задания для самостоятельной работы: создание цветовых выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, выполнение эскизов гармонических сочетаний цвета.

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

Задания для самостоятельной работы: наброски кистью и тушью силуэтов объектов флоры и фауны с натуры и по воображению.

1 год обучения 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 аудиторное 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.

Задание для самостоятельной работы: выполнение упражнений по заданной теме. Наброски и зарисовки листьев, веток, мхов, шишек.

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 аудиторное 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.

Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов декоративной композиции с разными способами организации композиционного центра.

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 аудиторные 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.

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

2 год обучения 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.

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

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.

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

2 год обучения 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 а акцентирования самых характерных и выразительных свойств и качеств объектов и нанесения декора по направлению развития формы. украшая её но не перегружая.

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

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.

Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.

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:

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

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).

3 год обучения І полугодие

Раздел 1. Декоративная стилизация в натюрморте

1.1. Способы организации пространства.

Цель: Создание светотеневого, тонального композиционного баланса.

Задача: Формирование навыков создания единства и соподчинения всех элементов, композиции, используя законы группировки. *Предлагаемое аудиторное задание:* Выполнить сложный декораитивный натюрморт с драпировками, фруктами, с активно выраженным композиционным центром. Для достижения равновесия можно использовать членение плоскости на части.

Задание для самостоятельной работы: Работа над эскизами с целью поиска выразительности решения.

Раздел 2. Цвет в композиции декоративной

2.1. Движение цвета в пространстве

Цель: Изучение визуального восприятия цвета, его свойств и роли в организации пространства на примере натюрмортов известных художников.

Задача: Приобретение навыка творческой разработки декоративного натюрморта в заданном стиле.

Предлагаемое аудиторное задание: Выполнить декоративный стилизованный натюрморт в стиле известного художника (Матисса, Дерена, Брака. Пикассо. Лентулова, Фалька, Гончаровой, Машкова. Сарьяна. Кустодиева). стараясь передать творческую индивидуальность и манеру письма, ориентируясь на собирательный образ.

Задание для самостоятельной работы: Изучение и анализ произведений художников, работа над эскизом.

3 год обучения II полугодие

2.2. Ассоциативная композиция. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на основе музыкальных произведений. (Концерт для клавесина с оркестром Моцарта, «Болеро» Равеля, «Остров мертвых» Рахманинова).

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: Выполнение серии эскизов на заданную тему в технике монотипии.

Раздел 3. Декоративная стилизация в пейзаже

3.1.Плоскостно-декоративный характер пейзажа

Цель: Научиться стилизовать панорамные природные мотивы.

Задача: Овладеть умением графического решения и органичного введения декора в композицию пейзажа.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в графике, с изображением как переднего, так и заднего плана с одинаковой четкостью.

Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

3.2. Цветовое решение декоративного пейзажа

Цель: Создание декоративно-стилизованного характера пейзажа.

Задача: Добиться выразительности композиции, верно распределив тональные и цветовые отношения

Предлагаемое аудиторное задание: Выполнить интересную композицию, сохранив пластику природной среды.

Задание для самостоятельной работы: Изучение стилизованных пейзажей в дошедших до нас настенных росписях и декоративно-прикладных изделиях ремесленников Древней Руси, японских гравюрах, современных живописных произведениях.

4 год обучения I полугодие

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции.

1.1. Декоративная стилизация в портрете.

Цель: изучение портретного жанра и возможностей создания стилизованного портрета.

Задача: Приобретение навыка творческой разработки декоративного портрета, через упрощение форм.

Предлагаемое аудиторное задание: Выполнение портретного наброска с использованием четких, отчетливо видимых линий.

Создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане.

Задание для самостоятельной работы: Выполнение портретного наброска с уточнением очертаний формы глаз, бровей, щек, подбородка, области теней. Зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

1.2. Декоративная стилизация в композиции на тему природных форм с использованием орнамента

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

Задача: Объединение стилизованных растительных форм в общую декоративную композицию с применением различных средств выразительности: пропорции, контраст, нюанс, ритм.

Предлагаемое аудиторное задание: Вписать композицию на тему флоральных мотивов в круг, квадрат, определить количественное соотношение найденной формы с фоном.

Задание для самостоятельной работы: Подбор материала, работа над эскизом.

4 год обучения II полугодие

Раздел 2. Беспредметная композиция

2.1. Абстракция как метод изобразительного искусства.

Цель: Знакомство и анализ произведений абстрактной живописи русского и зарубежного авангарда. (В.Кандинский, К. Малевич, Х.Миро, Клее, Л. Попова, Дж. Северини. П Пикассо)

Задача: Осмысление разнообразных методов самовыражения художника через абстрактные формы.

Предлагаемое аудиторное задание: Обсуждение изобразительного материала, работа с репродукциями. Зарисовки схем построения экспрессивного (выразительного) рисунка.

Задание для самостоятельной работы: Просмотр материала по теме в библиотеке.

2.2. Обобщение форм и условность трактовки предметов, символичность в изображении предметов.

Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», изучение способов создания оригинальной абстрактной композиции в определенной методической последовательности.

Задача: Создание или увеличение декоративности композиции, передача определённого эмоционального состояния (солнечно, пасмурно) и настроений (бодрое, весёлое, радостное, грустное)

Предлагаемое аудиторное задание:

- Выполнение контурного абстрактного рисунка
- Разбивка абстрактного рисунка на визуально интересные цветовые области и участки.
- Достижение общего единства композиции, разнообразия форм, размеров, цвета и фактуры.

Задание для самостоятельной работы: Выбор цветовой гаммы композиции, используя схемы цветовых гармоний.

5 год обучения І полугодие

Раздел 1. Графика

1.1. Декоративная стилизация в композиции на тему природных форм с использованием различных средств и приёмов композиции.

Цель создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей декоративной композиции.

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

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

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

1.2. Графический лист с визуальным эффектом.

Вариант 2. Архитектурная фантазия.

Цель: создание графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

Задача: умение создавать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези, Мориса Эшера.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта. Условно-плоскостное решение пространства в композиции.

Задание для самостоятельной работы: изучение архитектурных стилей. Знакомство с современными тенденциями в архитектуре.

1.3. Декоративная композиция на конкурсную тему.

5 год обучения II полугодие

2. Итоговая работа

2.1. Выполнение итоговой работы:

Выполнение итоговой работы:

Вариант 1. Монокомпозиция

Вариант 2. Беспредметная композиция

Вариант 3. Декоративный натюрморт

Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, наклонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

Закрепление понятий и применение основных правил и законов декоративно- тематической композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

Вариант 1. Тональное и цветовое решение композиции, выбор формата.

Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения.

Вариант 3. Стилизованное тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1.Подбор материала, изучение исторического костюма и материальной культуры.

Вариант 2. Сбор подготовительного материала, тональное и цветовое решение.

Вариант 3. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация.

6 год обучения I полугодие

Раздел 1. Графика

1.1 Графика малых форм.

Вариант 1. Разработка праздничной открытки.

Цель: знакомство с графикой малых форм.

Задача: выразительность и оригинальность образа в малом формате.

Предлагаемое аудиторное задание: создание декоративной композиции малых графических форм.

Задание для самостоятельной работы: сбор тематического материала. Изучение классических аналогов.

Вариант 2. Экслибрис.

Цель: знакомство с понятием «эмблема» (книжный знак книголюба, библиотеки) как составной части графики малых форм.

Задача: создание композиции, наиболее полно отражающей профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия владельца книги. Использование символов в изображении.

Предлагаемое аудиторное задание: создание сложной графической композиции малых форм с использованием шрифта и различных символов.

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскизов с учетом характерных особенностей графики малых форм. Сбор материала.

1.2. Шрифтовая композиция.

Цель: изучение различных видов и конструктивных особенностей шрифта. *Задача:* создание композиции, в которой шрифт будет нести главную смысловую и эстетическую нагрузку.

Предлагаемое аудиторное задание: создание оригинальной тематической шрифтовой композиции с учетом понятия контрастности шрифта, соотношения толщины букв и межбуквенных пространств.

Задание для самостоятельной работы: изучение характерных особенностей шрифтов. Выполнение композиционных эскизов.

6 год обучения II полугодие

Раздел 2. Создание художественного образа в композиции

2.1. Сюжетная композиция на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Задача: Умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственноплановое, тональное и цветовое решение.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурного материала. Подготовительные наброски и этюды.

2.2. Декоративная композиция для интерьера. Триптих.

Цель: закрепление опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; роль детали в утверждении достоверности изображения.

Задача: Создать композицию, составные части которой будут подчинены раскрытию общей идеи, и в то же время будут рассматриваться как самостоятельные.

Предлагаемое аудиторное задание: Создание трех композиций объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурного материала, изучение материальной культуры, продолжение работы над композицией.

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 год обучения

- *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:

- уравновешивать 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.

2 год обучения

- 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.

3 год обучения

- знания:

- о пропорциях, об основах перспективы;
- о символическом значении цвета в композиции;
- о методе декоративности в композиции
- о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- умения:

- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до известной степени законченности;

- собирать дополнительный материал для создания композиции;
- навыки:
- разработки сюжета;
- использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
- приобретение опыта работы над серией композиций.

4 год обучения

- знания:

- применения основных правил и законов декоративной композиции;
- основных пропорций фигуры человека;
- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;
- умения:
- выполнения декоративной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
- организации структуры 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.

5 год обучения

- *знания*:

- законов композиции и схем композиционного построения листа;
- о плоскостном решении декоративной композиции, условном решении пространства;
- о стилизации природных форм;

- умения:

- самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над декоративной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;
- самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств линии, пятна:
 - самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
 - навыки:
 - работы различными живописными и графическими техниками;
 - самостоятельного изучения материальной культуры;
 - применения визуальных эффектов в композиции;
- создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

6 год обучения

- знания:

- особенностей композиционного построения графики малых форм;
- различных видов и конструктивных особенностей шрифта;
- по созданию оригинальной тематической шрифтовой композиции с учетом понятия контраста шрифта;

- умения:

- создавать сложные художественные образы;
- создавать выразительные и оригинальные образы в малых графических формах;

- создавать композиции, наиболее полно отражающие профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия владельца книги при работе над экслибрисом;
- по созданию серии композиций (триптих), объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

- навыки:

- создания оригинальных декоративных композиций в соответствии с стилем и назначением;
 - использования символов в изображении;
 - создания композиции с использованием шрифта.

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Форма промежуточной аттестации: зачет – творческий просмотр. 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 на основании $\Phi\Gamma T$. Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы:

- поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы этюлы:
- 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 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 натурного 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.

Дидактические материалы

Для успешного результата в освоении программы по композиции прикладной необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

Список литературы и средств обучения

Список методической литературы

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

Список учебной литературы

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.