

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств пос. Венцы
муниципального образования Гулькевичский район

ПРИНЯТО:
Протокол заседания
педагогического совета
№ 5 от «28» августа 2023 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ**

«Композиция прикладная»

(срок освоения 4 года)

Разработчик программы:
Преподаватель первой квалификационной категории по классу
изобразительного искусства МБУ ДО ДШИ пос. Венцы
Еременко Ирина Александровна

Рецензент:
Преподаватель первой квалификационной категории по классу
изобразительного искусства МБУ ДО ДШИ пос. Венцы
Дмитриева Марина Вадимовна

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Министерства культуры РФ, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

пос. Венцы
2023 г.

Рецензия
на программу учебного предмета «Композиция прикладная»
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы
в области декоративно-прикладного искусства
Разработчик программы - преподаватель первой квалификационной категории
по классу изобразительного искусства МБУ ДО ДШИ пос. Венцы
Еременко Ирина Александровна

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области декоративно-прикладного искусства в детских школах искусств.

Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» построена учетом возрастных особенностей обучающихся, включает теоретическую и практическую части. Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и способами работы с различными материалами, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе.

Программа включает в себя задания спланированные по степени сложности, выполняя которые обучающиеся учатся организовать композиционную плоскость, соотносясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линий, образность цвета.

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, вносить при необходимости корректировки в программу, применять разработанные им методики.

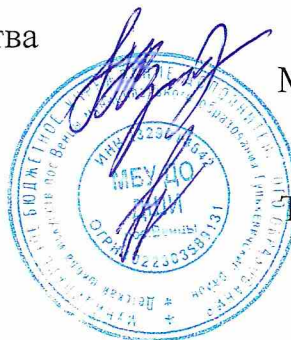
Программа тщательно продумана, профессионально выстроена, имеет логическую последовательность, грамотный язык изложения.

Анализ содержания программы позволяет сделать заключение о целесообразности её одобрения и рекомендации для реализации в образовательном процессе детской школы искусств.

«26» августа 2023 г.

Рецензент:

Преподаватель первой квалификационной
категории по классу изобразительного искусства
МБУ ДО ДШИ пос. Венцы

М.В. Дмитриева

Верно:

Директор МБУ ДО ДШИ пос. Венцы

Т.Г. Литвинова

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Срок реализации учебного предмета

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

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Цель и задачи учебного предмета

Структура программы учебного предмета;

Методы обучения

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план

- Годовые требования. Содержание разделов и тем.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

Критерии оценки.

Методическое обеспечение учебного процесса - Методические рекомендации преподавателям.

Список средств обучения и литературы

Средства обучения;

Список учебной и методической литературы.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области декоративно-прикладного искусства в детских школах искусств.

Программа «Основы декоративно – прикладного искусства» направлена на развитие творческих способностей, формирование навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся.

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

Предмет «Композиция прикладная» также тесно связан с предметами «Рисунок», «Живопись», «Беседы об искусстве», «Декоративно-прикладное творчество». Навыки, приобретенные на уроках рисунка и живописи, помогают учащимся наиболее успешно выполнять задания по прикладной композиции.

Срок реализации учебного предмета.

При реализации дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Основы декоративно-прикладного искусства» со сроком обучения 4 года срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная» составляет 4 года.

При реализации программы учебного предмета «Композиция прикладная» продолжительность учебных занятий с первого по четвертый классы составляет 34 недели ежегодно.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная» при 4-летнем сроке обучения составляет 408 часов. Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. Объем учебной аудиторной нагрузки по предмету составляет– 102 часа в год, 3 часа в неделю.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе - от 2 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель и задачи учебного предмета

Целью предмета «Композиция прикладная» является художественноэстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Задачи учебного предмета

- формирование способности понимать принципы создания предметов декоративно-прикладного искусства;
- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами декоративной композиции;
- применение полученных знаний о выразительных средствах композиции (ритм, линия, силуэт, цвет, тональная ластика, контраст) в композиционных работах;
- формирование умения находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу, а также - живописнопластические решения для каждой творческой работы;

- формирование умения создавать грамотную художественную композицию;
- развитие художественного вкуса, фантазии;
- воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия.

Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

словесно-образное объяснение, беседа, рассказ;

наглядный качественный показ;

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления);

-практический (творчески-самостоятельное создание учащимися художественных образов, выполнение композиций).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Класс для занятий прикладной композицией должен быть оборудован столами и стульями соответственно возрасту и росту ребенка, иметь соответствующее общее и дополнительное освещение, оснащен необходимым оборудованием, наглядными пособиями.

Каждый учащийся обеспечивается доступом в библиотечный фонд для ознакомления с учебно-методической литературой по декоративноприкладному искусству (печатными и электронными изданиями).

Возраст детей, участвующих в реализации программы

Программа рассчитана на детей с 6-7 лет.

Задачи программы:

- Научить использовать линию ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, композицию как средства художественной выразительности в создании образа декоративной вещи.
- Овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные.
- Развивать навыки работы учащихся с различными материалами и в различных техниках.
- Создавать предметы декоративно-прикладного искусства.
- Создавать условия для полного самовыражения и реализации творческого потенциала личности

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

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

Курс «Композиция прикладная» включает в себя четыре раздела:

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

Разделы повторяются каждый год и имеют различный уровень сложности.

В разделе «Орнамент» в первом классе учащиеся знакомятся с правилами построения линейного орнамента, во втором – замкнутого, в третьем – сетчатого, в четвертом - знакомятся с правилами создания монокомпозиции.

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

В разделе «Стилизация и трансформация формы» учащиеся работают с растительными, животными и другими природными формами, а также с формами и предметами окружающей среды.

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

Все темы связаны между собой и имеют интегрированные основы.

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

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

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

Итогом каждого из двух полугодий должна стать серия цветовых или графических работ небольшого формата или одна законченная композиция в рамках изучаемой темы в цвете или графическая. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

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

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
Раздел 1. Основы общей композиции 27 ч				
1.1	Вводная беседа. Понятие предмета «Композиция прикладная»	3	1	2

1.2	Изобразительные свойства композиции (линия, пятно, точка штрих)	3	1	2
1.3	Масштабирование формы и формата	3	1	2
1.4	Пропорциональность форм внутри формата (соразмерность предметов)	3	1	2
1.5	Ритм, метр	3	1	2
1.6	Симметрия и асимметрия	6	2	4
1.7	Динамика и статика	6	2	4
Раздел 2. Стилизация 21 ч <i>Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы</i>				
2.1	Рисунок с натуры	6	1	5
2.2	Силуэт	3	1	2
2.3	Трансформация формы предмета	6	1	5
2.4	Геометризация формы	6	1	5
Раздел 3. Цветоведение 30 ч <i>Характеристики цвета</i>				
3.1	Цветовой круг (8 цветов)	3	1	2
3.2	Основные группы цветов	6	1	5
3.3	Насыщенные, ненасыщенные цвета	6	1	5
3.4	Темные и светлые	6	1	5
3.5	Теплые и холодные	6	1	5
3.6	Декоративная выразительность цвета	3	1	2
Раздел 4. Орнамент 24 ч <i>Способы создания линейного орнамента</i>				
4.1	Виды орнамента.	3	1	1
4.2	Орнаментальная полоса.	6	2	4
4.3	Орнаментальный мотив.	6	2	4
4.4	Орнамент в полосе	9	3	7
	Итого:	102		

Второй год обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
Раздел 1. Стилизация 27 ч <i>Стилизация и трансформация природных форм в орнаментальные мотивы</i>				
1.1	Копирование	9	3	6
1.2	Графические техники, как способ стилизации	18	6	12
Раздел 2. Основы общей композиции 27 ч <i>Выявление композиционного центра</i>				
2.1	Зрительный центр. Равновесие картинной плоскости	3	1	2
2.2	Способы выделения композиционного центра	12	4	8
2.3	Плоскостная композиция	12	4	8
Раздел 3. Орнамент 24 ч <i>Замкнутый орнамент. Способы построения замкнутого орнамента</i>				
3.1	Композиционная структура замкнутого	6	2	4

	орнамента (орнамент в круге)			
3.2	Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в квадрате)	6	2	4
3.3	Орнаментальная композиция в круге	12	4	8
Раздел 4. Цветоведение 24 ч <i>Ахроматическая, монохромная гамма</i>				
4.1	Ахроматическая гамма	3	1	2
4.2	Монохромная гамма	9	3	6
4.3	Декоративная выразительность цвета	12	4	8
	Итого:	102		

Третий год обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
Раздел 1. Стилизация 27 ч Стилизация и трансформация предметов быта				
1.1	Натюрморт	3	1	2
1.2	Способы декоративизации натюрморта	12	4	8
1.3	Способы изменения характера натюрморта	12	4	8
Раздел 2. Цветоведение 24 ч Гармоничное сочетание двух цветов				
2.1	Цветовая пара. Контрасты	6	2	4
2.2	Цветовая пара. Ньюансы	6	2	4
2.3	Изменение контраста в цветовой паре	6	2	4
2.4	Декоративная выразительность цвета	6	2	4
Раздел 3. Основы общей композиции 24 ч Доминанта и акцент в композиции				
3.1	Натурные зарисовки натюрморта с введением	9	3	6
	декоративности			
3.2	Выделение доминанты	15	5	10
Раздел 4. Орнамент 27 ч Сетчатый орнамент. Способы построения сетчатого орнамента. Способы построения плетеного орнамента				
4.1	Композиционная структура сетчатого орнамента	9	3	6
4.2	Приемы построения сетчатого орнамента с помощью вспомогательной решетки	9	3	6
4.3	Способы построения плетеного орнамента	9	3	6
	Итого:	102		

Четвёртый год обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика

Раздел 1. Основы общей композиции 24 ч <i>Ассоциативные средства восприятия окружающей среды. Выражение свойств и характера предметов</i>				
1.1	Эмоциональные свойства линии	3	1	2
1.2	Эмоциональные свойства пятна (геометрические фигуры)	3	1	2
1.3	Фактура	6	2	4
1.4	Эмоциональная выразительность предметов	12	4	8
Раздел 2. Стилизация 24 ч <i>Трансформация природных форм в орнаментальные мотивы</i>				
2.1	Натурная зарисовка	3	1	2
2.2	Орнаментально-художественная выразительность природной формы	6	2	4
2.3	Декоративная выразительность природной формы	15	5	10
Раздел 3. Цветоведение 24 ч <i>Колористическая композиция</i>				
3.1	Колорит монохромный	3	1	2
3.2	Колорит в двухцветной гамме	6	2	4
3.3	Колорит полихромный	15	5	10
Раздел 4. Орнамент 30 ч <i>Монокомпозиция. Выразительные средства построения монокомпозиции</i>				
4.1	Выразительные средства монокомпозиции	15	5	10
4.2	Монокомпозиция «Природные формы»	15	5	10
	Итого:	102		

Годовые требования. Содержание разделов и тем.

Первый год обучения

Раздел 1. Основы общей композиции

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

1.2. Тема: Изобразительные свойства композиции. Знакомство с выразительными средствами композиции (пятном, линией, штрихом.) Создание сказочной композиции, в которой «участвуют» необычные персонажи: человек–тень (пятно), собачка-такса (линия), злые пчелы (точки), травы и дожди (штрих).

Можно выполнить задание в любой другой форме.

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

Самостоятельная работа: нарисовать еще один вариант сказки.

1.3. Тема: Масштабирование формы и формата. Овладение приемами и правилами композиции происходит при размещении простейших геометрических фигур на плоскости. Практическая работа состоит из ряда линейных или аппликативных упражнений.

В этих заданиях, под контролем педагога учащимся дается возможность в очень простой форме попытаться овладеть такими приемами и свойствами композиции как масштабность, равновесие, пропорциональность, ритм, симметрия, асимметрия, статика, динамика.

Каждое задание включает в себя три варианта заполнения формата.

Например: определение верного масштаба фигуры в формате ведется способом «от противного». На первом формате ученик умышленно берет фигуру слишком малого размера, на третьем – слишком большого. Сопоставляя оба рисунка, ученик находит некое промежуточное решение, т.е. нужную величину на фигуры второго формата.

Задание: размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуру так, чтобы было: тесно, свободно, масштаб фигуры соответствовал формату.

Повторить упражнение с тремя фигурами.

Упражнение выполняется фломастером (или аппликативно) на белой бумаге.

Формат А4, фломастер темный или цветная бумага, ножницы, клей. Самостоятельная работа: подготовка форматов с графической разметкой для быстрой работы на уроке, выполнение вариантов заданий.

1.4. Тема: Пропорциональность форм внутри формата. Размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуры так, чтобы: размер фигур был:

- совершенно одинаков;
- с большими колебаниями;
- гармоничное соотношение фигур.

Упражнение повторить с тремя фигурами.

Формат А4, фломастер темный или самоклеящаяся бумага.

Подача графическая (аппликативная).

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

1.5. Тема: Ритм, метр. Размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) ряд фигур так, чтобы:

ритм был однообразен (шахматная доска);

случаен;

достаточно сложен и интересен.

Выполнение упражнения с большим количеством фигур или линий.

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

Подача графическая (аппликативная).

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

1.6. Тема: Симметрия и асимметрия. Размещение в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигур так, чтобы:

- фигуры были симметричны относительно вертикали;
- фигуры были симметричны относительно горизонтали;
- фигуры были симметричны относительно вертикали и горизонтали одновременно.

Размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуры так, чтобы:

- фигуры были асимметричны относительно вертикали;
- фигуры были асимметричны относительно горизонтали;
- фигуры были асимметричны относительно вертикали и горизонтали одновременно.

Асимметрия уравновешенная.

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

Подача графическая, (аппликативная).

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

1.7. Тема: Динамика и статика. Размесить в двух одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуры так, чтобы они отражали:

- статичную симметрию;
- динамичную асимметрию.

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

Подача графическая (аппликативная).

Самостоятельная работа: выполнение вариантов заданий.

Раздел 2. Стилизация

Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы

2.1. Тема: Рисунок с натуры. Рисунок с натуры цветка со стеблем из гербария или копирование ботанического рисунка.

Формат А4, карандаш, гелиевая ручка. Рисунок занимает ½ листа.

Подача графическая.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок растительных форм.

2.2. Тема: Силуэт. Плоскостное изображение выбранного объекта. Передача характерных особенностей цветка. Отсекание лишнего и незначительного.

Подача графическая (использование пятна).

Формат А4, карандаш, тушь, фломастер, белая бумага. Рисунок занимает ½ листа.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов силуэтного решения растительных форм.

2.3. Тема: Трансформация формы. Изменение силуэтной формы предмета за счет изменения пропорций объекта:

относительно вертикальной оси (расширение, сжатие);

изменение пропорций предмета относительно горизонтальной оси (вытягивание, сплющивание);

изменение пропорций между основными конструктивными элементами внутри изображаемого объекта.

Подача графическая (использование пятна и линии).

Формат А4, кисть, фломастер, белая бумага.

Самостоятельная работа: выполнение дополнительных вариантов трансформации растительных форм.

2.4. Тема: Геометризация формы. Приведение измененного по форме растительного объекта (цветка) к простейшим геометрическим формам:

кругу (овалу);

квадрату (прямоугольнику); □ треугольнику.

Подача графическая.

Формат А4, фломастер, белая бумага.

Самостоятельная работа: выполнение дополнительных вариантов геометризации растительных форм.

Полученные в результате стилизации мотивы рекомендуется использовать далее в разделах «Цветоведение» и «Орнамент».

Раздел 3. Цветоведение

Характеристики цвета

Учащиеся должны усвоить такие характеристики как цветовой тон, светлота и насыщенность. Этими знаниями они овладевают в процессе практической работы.

Наряду с цветовым тоном, светлотой и насыщенностью цвет может вызывать не только цветовые ощущения, а, например, ощущения свежести, легкости.

Каждое задание включает себя создание колористической шкалы из 7- 9 оттенков заданного диапазона (основные группы цветов: теплые и холодные, насыщенные и ненасыщенные, выступающие и удаляющиеся и т.д.).

3.1. Тема: Цветовой круг. Знакомство учащихся с цветовым кругом и с цветом как художественным материалом. Выполнение цветового круга на восемь цветов.

Формат А4, гуашь, бумага, кисти.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки формата для быстрой работы в классе на следующем уроке.

3.2. Тема: Основные группы цветов. Выделить основные группы цветов по зрительному впечатлению:

- красный,
- желтый,
- синий,
- зеленый.

Составить оттенки основных групп цветов.

Учитывая возраст учащихся, цветовая шкала может выполняться в необычной форме, например, в форме листа дерева, разделенного полосками.

Задания выполняются на формате А4 гуашевыми красками.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки формата для быстрой работы в классе, выполнение заданных колористических композиций (по аналогии с работой в классе).

Тема: Насыщенные и ненасыщенные цвета. Изменение насыщенности цвета на три ступени за счет добавления белой и черной красок (для основной группы цветов).

Формат А4, гуашь, кисти, белая бумага.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки формата для быстрой работы в классе, выполнение заданных колористических композиций (по аналогии с работой в классе).

Тема: Темные и светлые цвета. Разделение цветов на темные и светлые: вырезать все имеющиеся оттенки цветов и разложить на средне - сером фоне, при этом:

все цвета, которые на глаз будут казаться светлее фона, являются светлыми;

все цвета, которые на глаз будут казаться темнее фона, можно назвать темными.

Задания выполняются на формате А4, аппликативно.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки формата, для быстрой работы в классе, выполнение заданных колористических композиций (по аналогии с работой в классе).

3.5. Тема: Теплые и холодные цвета. Определение теплых и холодных оттенков цвета:

все имеющиеся цвета разложить на средне - сером фоне;

разделить на две группы - теплую и холодную;

среди цветов можно выделить тепловые полюса (голубой - холодный, а оранжевый – теплый).

Задания выполняются на формате А4 аппликативно.

Получение тепло-холодных оттенков цвета: любой цвет (кроме «полюсных») растянуть в теплую и холодную стороны.

Формат А4. Подача цветовая. Гуашь, бумага, кисти.

Самостоятельная работа: выполнение заданных колористических композиций (по аналогии с работой в классе).

3.6. Тема: Декоративная выразительность цвета. Использование полученных знаний по цветоведению в творческой работе или выполнение стилизованного природного объекта (цветка) в цвете. Формат А4, подача цветовая - гуашь, бумага, кисти.

Самостоятельная работа: продолжение работы по утвержденному варианту.

Все выполненные цветовые упражнения собираются в портфолио и используются на протяжении всего периода обучения как индивидуальное методическое пособие.

Раздел 4. Орнамент

Линейный орнамент

4.1. Тема: Виды орнамента. Знакомство учащихся с видами орнамента (геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный), национальными признаками и символикой.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам орнамента.

4.2. Тема: Орнаментальная полоса. Знакомство с принципами построения линейного орнамента:

- повторение;
- инверсия (обратное расположение);
- чередование; симметрия.
- освоение приемов получения орнамента:
- зеркальная симметрия;
- переносная симметрия;
- переносная симметрия с добавлением ритма в пределах ряда;
- сдвиг рядов;

- зеркальное отражение рядов;
- зеркальное отражение «зеркальной» пары;
- комбинация сдвига рядов и зеркального отражения.

Учащиеся фиксируют основные схемы построения орнамента. Выполнение схем построения орнамента условно.

Подача графическая - карандаш, фломастер. Размещаются на одном формате А4.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов линейного орнамента по схеме

Тема: Орнаментальный мотив. Создание мотива для орнамента. Мотив выбирается из ранее стилизованных растительных форм. Мотив цветка корректируется и масштабируется для данной работы.

Формат А4, подача графическая.

Самостоятельная работа: продолжение работы над мотивом орнамента по утвержденному варианту.

Тема: Орнамент в полосе. Создание орнаментальной композиции.

Выбор схемы для построения орнамента. Соответствие схемы мотиву.

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

Самостоятельная работа: продолжение работы над орнаментом по утвержденному варианту.

Созданный орнаментальный мотив может быть использован на уроках ремесла.

Второй год обучения

Раздел 1. Стилизация

Стилизация и трансформация природных форм в орнаментальные мотивы

1.1. Тема: Копирование. Основа стилизации – копирование природной формы с образца (насекомые, птицы, рыбы или животные). Педагог определяет тематику.

Подача графическая, формат А4, кисть, фломастеры, тушь.

Самостоятельная работа: дополнительное копирование вариантов природных форм.

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

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

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

Самостоятельная работа: выполнение вариантов стилизации растительных форм на разных этапах работы различными графическими материалами.

Раздел 2. Основы общей композиции

Выявление композиционного центра

Этот раздел композиции особенно важен для понимания учащихся. В процессе работы они должны усвоить, что часть произведения, ясно выражающая главную мысль и его идейное содержание, является композиционным центром. Композиционный центр должен привлекать внимание зрителя. Учащийся обязательно должен понять, что он, как художник, режиссирует и определяет, что будет главным в его произведении, а что - второстепенной деталью.

2.1. Тема: Зрительный центр. Равновесие картинной плоскости. Выявление различия между зрительным и геометрическим центром. Правильное определение зрительного центра - равновесие картинной плоскости.

Формат А4, бумага, белая, тонированная или черная.

Подача графическая или аппликативная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиции, выделения зрительного центра.

2.2. Тема: Способы выделения композиционного центра. Освоение способов выделения композиционного центра. Выполнение упражнений на выделение композиционного центра:

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

Формат А4, бумага, белая, тонированная или черная.

подача графическая или аппликативная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиции, выделения композиционного центра.

2.3. Тема: Плоскостная композиция. Выполнение декоративной композиции на заданную тему с учетом полученных знаний.

Использование в композиции готовых мотивов ранее стилизованных объектов.

Примерные темы «Луги мои, луги, луги зеленые...», «Мир насекомых» или «Подводный мир».

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

Самостоятельная работа: выполнение вариантов эскизов композиции, продолжение работы по утвержденному варианту. подача графическая, цветовая.

Раздел 3. Орнамент

Замкнутый орнамент. Способы построения замкнутого орнамента

3.1. Тема: Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в круге).

Знакомство с принципами построения замкнутого орнамента в круге способом переноса:

вращение вокруг вертикальной оси;

образование «розетки»;

«розетка» повторяется заданное количество раз.

Центр вращения может быть расположен:

на краю вращаемой фигуры;

за пределами фигуры; в пределах фигуры.

Этот прием дает возможность образовать различные орнаментальные формы.

Розетка может образоваться и другим способом. Это зеркальное отражение:

образование зеркальной пары; □ вращение зеркальной пары.

Схемы построения замкнутого орнамента выполняются графически условно. Размещаются на одном формате А4, подача графическая.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам замкнутого орнамента, выполнение эскизов орнамента по определенной схеме.

3.2. Тема: Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в квадрате). Построение орнаментальной композиции с помощью зеркального отражения:

- относительно горизонтали;
- относительно вертикали;
- горизонтали и вертикали одновременно;
- асимметричное композиционное решение.

Схемы построения замкнутого орнамента выполняются графически условно.

Размещаются на одном формате А4, подача графическая.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам замкнутого орнамента, выполнение эскизов орнамента по определенной схеме.

3.3. Тема: Орнаментальная композиция в круге. Самостоятельное создание орнаментальной замкнутой композиции в круге по любой из выбранных (или рекомендованных педагогом)

композиционных схем. Выбор мотива для создания орнаментальной композиции из ранее разработанных декоративных тем (стилизованные цветы, насекомые, птицы). Выбранный мотив корректируется и масштабируется для выполнения данной работы.

Подача графическая, формат А4.

Данную орнаментальную композицию можно использовать в качестве готового подготовительного рисунка в разделе «Цветоведение».

Самостоятельная работа: продолжение работы над орнаментом по утвержденному варианту.

Раздел 4. Цветоведение

Ахроматическая, монохромная гамма

4.1. Тема: Ахроматическая гамма. Знакомство с ахроматическими цветами. Изучение способа образования ахроматических цветов. Получение равноступенчатой ахроматической шкалы.

Шкала может выполняться в любой творческой форме.

Упражнения выполняются гуашью на формате А4.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение колористических композиций на заданную тему.

4.2. Тема: Монохромная гамма. Получение различных оттенков исходного цвета способом изменения его насыщенности. Составление шкалы разбела, затемнения и тусклой шкалы для четырех цветов (красного, зеленого, желтого, синего).

Равноступенчатое смешение исходного цвета с ахроматическими цветами:

- черным;
- белым;
- серым.

Задание выполняется традиционно смешением исходного цвета поочередно с белым, серым и черным, образуя 3 шкалы насыщенности для каждого цвета или в любой другой творческой форме.

Упражнения выполняются гуашью на формате А4.

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

4.3. Тема: Декоративная выразительность цвета. Выполнение вариантов колористических упражнений:

ахроматические цвета на фоне монохромной гаммы; □ исходный цвет на фоне тонов трех видов насыщенности; □ исходный цвет на фоне ахроматических.

Творческую тему для выполнения колористических упражнений предлагает педагог. Также вариантом выполнения данных упражнений может быть цветовое решение замкнутой композиции.

Формат А4, подача цветовая, гуашь.

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

Третий год обучения

Раздел 1. Стилизация

Стилизация и трансформация предметов быта

1.1. Тема: Натюрморт. Выполнение силуэтного рисунка натурной постановки натюрморта на уровне глаз. Разные по форме и силуэту предметы расположены на высокой подставке и загораживают друг друга (три пространственных слоя). Формы работают на прозрачность. Подача графическая.

Формат А4, карандаш, бумага белая, тонированная.

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

1.2. Тема: Способы декоративизации натюрморта.

Изучение способов декоративизации форм неживой природы.

Придание нарисованному объекту изобразительной условности с помощью определенных графических приемов:
передача условной плановости за счет применения линий разной толщины (предметы дальнего или среднего плана могут быть выведены в первый ряд);
выявление формы объектов натюрморта введением белой контурной линии и блика в общее силуэтное пятно;
выявление условного объема объектов натюрморта минимальной моделировкой формы;
сохранение силуэтной формы предметов при наполнении натюрморта фактурой.

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

Самостоятельная работа: выполнение вариантов графического решения натюрморта.

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

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

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

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

Раздел 2. Цветоведение

Гармоничное сочетание двух цветов

Задача данного раздела - углубление знаний учащихся в области цветовой грамоты. Сочетание цветовых пар очень велико. На палитре в семь красок, можно получить 21 пару. Необходимо рассмотреть самые основные.

2.1. Тема: Цветовая пара. Контрасты. Изучение характеристик контрастной цветовой пары:

- контраст по цвету;
- тепло - холодный контраст;
- тоновой контраст;
- комплексный контраст.

Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется.

Подача цветовая, гуашь. Формат А4.

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

2.2. Тема: Цветовая пара. Нюансы. Изучение характеристик нюансной цветовой пары. Сближенные пары могут быть:

по светлоте;
месту в спектре.

Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется.

Подача цветовая, гуашь, формат А4.

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

Тема: Изменение контраста в цветовой паре. Приобретение знаний о способах усиления или уменьшения контраста в цветовой паре. Выполнение ряда упражнений на уменьшение (для контрастной пары) или усиление (для аналогичной пары) контраста в паре за счет изменения насыщенности цветов. Задание выполняется в виде свободных цветовых колористических композиций на заданную цветовую тему.

Подача цветовая, гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: выполнение заданных по теме «колоритов» (по аналогии с работой в классе).

Тема: Декоративная выразительность цвета. Изучение сочетания двух насыщенных цветов с ахроматической гаммой. Создание декоративного эффекта за счет соотношения основных свойств компонентов:

- цветового тона;
- светлоты;
- насыщенности;
- психологических качеств;

пропорции занимаемых площадей.

Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется.

Самостоятельная работа: продолжение выполнения работы по утвержденному эскизному варианту

Раздел 3. Основы общей композиции

Доминанта и акцент в композиции

Данный раздел рассматривает роль доминанты в создании декоративной композиции. Доминантами в композиции являются господствующие (ясно выделенные из окружения) по своему значению, форме, размерам и другим свойствам отдельные элементы. Доминантой может быть одна большая форма или несколько фигур (чаще - три), обычно похожих друг на друга (по форме, размеру или тону). Отсутствие доминант – композиционная пауза. Следует указать учащимся, что во многих случаях доминанта связана с понятием центра. Однако не всегда следует отождествлять доминанту с композиционным центром, т. к. они не всегда совпадают.

Учащимся следует запомнить варианты организации доминант:

выделение элемента (или элементов) тоном или цветом, формой или конфигурацией, размером или образностью;

сгущение элементов на одном участке формата по сравнению с довольно спокойным равномерным распределением на других участках; организация пустот свободных пространств между объектами.

Обычно доминирующий элемент располагается в активной части композиции, ближе к центру формата.

Изучив эти правила, учащиеся должны создать свою доминантную композицию.

3.1. Тема: Натюрные зарисовки натюрморта с введением декоративности. Для создания декоративности в рисунке применяются:

прием плоскостного характера изображения;

изменение масштаба;

совмещение проекций; □ обратная перспектива.

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

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

3.2. Тема: Выделение доминанты. Для выделения доминанты в натюрморте ученикам предлагается освоить следующие приемы:

объединение предметов в доминантные группы по разным признакам:

- форме;
- размеру;
- местоположению; усиление «доминантности» группы или предмета:
- изменением размера;
- минимальной моделировкой формы;

- изменением интенсивности цветовых зон;
- изменением интенсивности рельефа;
- использованием цветного контура;
- усилением или уменьшением цветового контраста и т.д.

Доминантные и акцентные группы в процессе эскизно-поисковой работы могут меняться местами.

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

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

Раздел 4. Орнамент

Сетчатый орнамент. Способы построения сетчатого орнамента. Способы построения плетеного орнамента

4.1. Тема: Композиционная структура сетчатого орнамента. Изучение способов образования сетчатого орнамента.

Предварительное вычерчивание учащимися решеток является полезным вспомогательным приемом при построении сетчатого орнамента. Виды решеток:

пересечение вертикальных и горизонтальных линий создает простую квадратную решетку.

Элементы орнаментов могут располагаться в разных квадратах решетки;

сжатие решетки по вертикали или горизонтали превращает квадраты в прямоугольники, деформирует вписанные в них элементы;

превращение исходной квадратной решетки в ромбы и далее - в треугольники;

шесть равных треугольников образуют шестиугольную решетку.

Орнаментальная симметрия является основным принципом любого сетчатого орнамента.

Вычерчивание решеток для сетчатого орнамента. Создание трех вариантов сетчатого орнамента на основе выбранных решеток.

Формат А4, подача графическая, аппликативная или печатная. *Самостоятельная работа:* изучение литературы по истории и видам орнамента, выполнение графической разметки листа для работы в классе.

Тема: Приемы построения сетчатого орнамента с помощью вспомогательных решеток.

Изучение способа создания сетчатого орнамента с использованием вспомогательных решеток.

Простейший, но весьма неожиданный результат удастся получить, если вписать большой квадрат в девять маленьких квадратов вспомогательной решетки. Получится необычный мозаичный орнамент. После того, как сетка убрана, понять приемы мозаичного орнамента непросто. Формы, вписываемые в квадрат с помощью вспомогательной решетки, весьма многообразны.

Подача графическая, формат А4, фломастеры, тушь.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам орнамента, выполнение графической разметки листа для работы в классе, выполнение эскизов орнамента на основе вспомогательной решетки (по аналогии с работой в классе).

Тема: Способы построения плетеного орнамента. Изучение способа построения плетеного орнамента с помощью вспомогательных сеток:

выполнение решетки;

выполнение частой сетки на основе решетки;

построение плоского изображения на основе частой сетки;

выбор прохождения одних полос под другими;

достижение многообразия вариантов за счет деформации решетки.

Используя данный метод, можно создать достаточно сложные элементы орнаментов, представляющие собой переплетающиеся ленты.

Подача графическая. Формат А4.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам орнамента, выполнение графической разметки листа для работы в классе, выполнение эскизов орнамента на основе вспомогательной решетки (по аналогии с работой в классе), продолжение работы над плетеным орнаментом по утвержденному варианту.

Четвёртый год обучения

Раздел 1. Основы общей композиции

Ассоциативные средства восприятия окружающей среды.

Выражение свойств и характера предметов

1.1. Тема: Эмоциональные свойства линий. Знакомство с возможностью влияния характера линий на эмоциональное восприятие человека. Выполнение упражнений, где с помощью различного характера линий можно создать композиции ассоциативного ряда, например: композиция из вертикальных линий вызывает ощущение активного стремления вверх (полет ракеты, фонтан.);

горизонтальные линии стремятся к покою, пассивному движению;

диагональ вызывает ощущение борьбы, движения;

ломаная линия передает самые разнообразные ощущения.

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

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

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

Подача графическая, формат А4.

Несколько экспресс вариантов, наполненных разным эмоциональным содержанием.

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

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

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

- вес;
- плотность.
- Характерные особенности строения предмета:
- твердость камня;
- гладкость стекла;
- легкость и прозрачность неба и т.д.

Подача графическая, формат А4, разнообразные варианты передачи фактуры.

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

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

Данному предмету предаются особые характеристики:

- добрый – злой;
- городской – деревенский;
- мягкий – твердый;

- мужской – женский;
- веселый – грустный и т.д.

Подача графическая, формат А4. Шесть вариантов изображения предмета.

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

Раздел 2. Стилизация

Трансформация природных форм в орнаментальные мотивы

2.1. Тема: Натурная зарисовка. Эскизное изучение натурального объекта.

Выполнение зарисовок на листе формата А4.

Для художественного осмысления предлагаются простые объекты.

Например:

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

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

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

Самостоятельная работа: зарисовки природных форм.

2.2. Тема: Орнаментально-художественная выразительность природной формы. Развитие умения видеть и выявлять:

главные темы ритмических повторов;

скрытую орнаментальность предмета (с помощью многократного увеличения).

Развитие умения передавать:

характер предмета в условном рисунке известными графическими средствами.

Разработка темы орнаментальности в нескольких графических вариантах. Подача графическая. Все задания выполняются на белом или тонированном листе формата А4. Используются разные графические материалы.

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

2.3. Тема: Декоративная выразительность природной формы. Выполнение художественно опозитивированного образа изображаемого объекта с помощью:

создания гиперболизированного образа предмета, дополненного фантазией; обострения образной выразительности изображаемого объекта;

наложения фантазийного фактурного образа на простой условный внешний контур стилизуемого объекта (дерево, камень, гранат);

введения разномасштабности в художественное изображение (в контуре дерева - крупно - кора).

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

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

Раздел 3. Цветоведение

Колористическая композиция

Одним из важных разделов цветоведения является колористическая композиция. Колористическая композиция - это предложенное художником цветовое построение предмета. В прикладном искусстве она непосредственно зависит от природных и технологических возможностей конструкционного материала. Но цветовое решение должно исходить также из эстетических закономерностей цвета, создающих его художественную выразительность, и охватить специфические вопросы цветосочетаний и цветов.

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

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

Подача цветовая. Гуашь. Формат листа А4. Размещение на одном листе нескольких композиций. Создание коллекции сочетаний гармоничных цветов.

Задание может выполняться традиционно в виде таблиц.

Творческое решение темы приветствуется.

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

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

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

Творческое решение темы приветствуется.

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

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

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

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

Варианты «колоритов»:

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

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

Задание может выполняться традиционно в виде таблицы.

Творческое решение темы приветствуется

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

Раздел 4. Орнамент

Монокомпозиция. Выразительные средства построения монокомпозиции

4.1. Тема: Выразительные средства монокомпозиции. Знакомство с принципами построения монокомпозиции.

Монокомпозиция строится всегда на конкретной замкнутой плоскости, четко ограниченной заданными размерами (ковры, павловские шали).

Требуется жесткая компоновка всех элементов.

Расположение всех элементов должно быть таким, чтобы создавалась замкнутая композиционная структура.

Монокомпозиция может быть простой (эмблема, вымпел) и сложной.

Сложная монокомпозиция состоит из значительного числа орнаментальных мотивов, которые следует сгруппировать и расположить так, чтобы акцентировать внимание на центральной части.

Необходимо выполнение композиционных заданий на выделение доминантного центра, устойчивого зрительного равновесия и четкой ритмической организации элементов на плоскости. Темы заданий:

организация доминантного мотива из элементов, различных по форме и сходных по размеру;

организация доминантного мотива из элементов, сходных по форме и различных по размеру;

организация доминантного мотива с интересным ритмическим решением.

Подача графическая, формат А4, бумага белая или тонированная. *Самостоятельная работа:* выполнение вариантов композиционных эскизов на заданную тему.

4.2. Тема: Монокомпозиция «Природные формы». Выполнение монокомпозиции на заданную тему. Создание варианта монокомпозиции на основе разработанной схемы композиционного решения и стилизованных ранее природных форм.

В создании орнаментальной композиции важную роль играет общий характер силуэта орнаментальных мотивов. Чтобы силуэт легко воспринимался глазом, он должен иметь форму простых, лаконичных геометрических фигур:

- круга;
- квадрата;
- прямоугольника и т. д.

Подача цветовая - гуашь, акрил, контур и другие художественные материалы и приемы. Колорит полихромный. Бумага белая или тонированная.

Формат А4.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов эскизов на заданную тему, продолжение работы по утвержденному варианту.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате освоения предмета «Композиция прикладная» учащийся должен:

знать:

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

уметь:

- применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и тоновой пластике, цвете, контрасте) в композиционных работах;
- находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;
- находить живописно – пластические решения для каждой творческой задачи.

владеть:

- навыками по созданию композиционной художественно-творческой работы.

Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения Первый год обучения

- **знания:**

- основных законов общей композиции;
- способов построения линейного орнамента;
- основных характеристик цвета;
- основных приемов стилизации растительных форм;

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- **умения:**
 - уравнивать основные элементы в листе;
 - создавать линейный орнамент по заданной схеме; □ перевести простые растительные формы в декоративные; - **навыки:**
 - владения техниками работы гуашью, аппликацией, графическими техниками.

Второй год обучения

- **знания:**
 - понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
 - о способах выделения главного в композиции;
 - о создании плоскостной декоративной композиции;
 - о композиционной структуре замкнутого орнамента;
 - о способах изменения насыщенности цвета;
- **умения:**
 - четко выделять композиционный центр;
 - создавать замкнутый орнамент по заданной схеме;
 - последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;
 - трансформировать и стилизовать заданную форму;
- **навыки:**
 - перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
 - анализа схемы построения композиций художников;
 - работы с ограниченной палитрой, составления колеров;
 - создания декоративной композиции из стилизованных мотивов.

Третий год обучения - знания:

- о композиционной структуре сетчатого орнамента;
- о способах выделения доминанты в композиции;
- о способах достижения цветовой гармонии в цветовой паре; - **умения:**
 - последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;
 - создавать сложные орнаментальные композиции на основе вспомогательных сеток;
 - ориентироваться в общепринятой терминологии;
 - доводить свою работу до заданной степени законченности;
 - организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем; - **навыки:**
 - работы с ограниченной цветовой палитрой.

Четвертый год обучения - знания:

- о принципах построения монокомпозиции;
- о способах создания колористических композиций;
- о возможностях эмоциональной выразительности линий и пятен; - **умения:**
 - самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
 - самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств — линии, пятна;
 - организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;
- навыки:**

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров; создания целостности цветотонального решения листа.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам текущей программы (текущий контроль).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурс - выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая работа демонстрирует умения реализовать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, литературой.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике и материале.

Итоговая аттестация проводится в форме просмотра - выставки.

Критерии оценки

Во время объяснения новой темы и перед выполнением каждого задания преподаватель ставит перед учеником конкретные задачи. В зависимости от качества выполнения этих задач оценивается работа ученика.

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

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

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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по предмету «Композиция прикладная» следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики.

Задания по предмету «Композиция прикладная» необходимо рассматривать не как абстрактные упражнения, а как мини композиции на заданную тему. Необходимо формировать у учащихся культуру выполнения работ небольшого размера. Все выполненные варианты заданий по теме необходимо композиционно грамотно размещать на одном формате. Работы сопровождаются небольшими надписями на лицевой или обратной стороне, которые содержат теоретические комментарии. Работы собираются в отдельную папку и служат индивидуальным учебным пособием для учащихся на протяжении всего образовательного периода. Выполненные работы могут быть использованы как эскизы для дальнейшей разработки в рамках предмета «Декоративно – прикладное творчество».

На основе предложенного первого варианта при изучении темы «Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы» выполняется преобразование

одной растительной формы цветка в девять новых. Пошаговый подход к стилизации предмета дает в руки учащихся инструмент, владея которым они смогут преобразовать любой предмет окружающей действительности в выразительную декоративную форму.

Другим вариантом выполнения данной работы может служить выполнение одной большой композиции на заданную тему. В этом случае все варианты стилизации выбранного объекта (или объектов) размещаются на одном листе и объединяются в общую композицию, например: «Лето», «Цветение» и т.д.

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

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

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

Такой подход к образовательному процессу дает возможность учащимся пройти путь от натурной зарисовки к грамотному решению декоративной или орнаментальной композиции. Интересные по форме и колориту выполненные задания могут быть переведены в технический рисунок и стать основой для выполнения работы в материале.

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

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

Для успешного результата в освоении предмета «Композиция прикладная» необходимы следующие учебно-методические пособия:

- наглядные методические пособия по темам,
- технологические карты, схемы показа плетения,
- фонд лучших работ учащихся по разделам и темам,
- видеоматериалы,
- интернет ресурсы,
- презентационные материалы по тематике разделов.

VI. СПИСОК СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ЛИТЕРАТУРЫ

Средства обучения

- материальные: учебные аудитории оборудованные, столами и стульями, инструментами, материалами, наглядными пособиями, мебелью,
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, технологические карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- демонстрационные: подлинники изделий народного творчества, выполненные в разных материалах;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

Список учебной и методической литературы

1. Барадулин В.А. Народные промыслы. – М., 1978

2. Бардина Р.А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. – М., 1986
3. Берстенева Е.В., Догаева Н.В. Кукольный сундучок. Традиционная народная кукла своими руками. – М.: Белый город.
4. Вакуленко Е.Г. Методика обучения плетению из лозы, соломы и листьев початков кукурузы. – М., 2003
5. Горожанина С.В., Зайцева Л.М. Русский народный свадебный костюм. – М., 2003
6. Горяева Н.А. Изобразительное искусство: декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений / Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. Б.М.Неменского.- 6-е изд. – М.:
7. Просвещение, 2007
8. Дайн Г.Л., Дайн М.Б. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология. – М., 2007
9. DVD VIDEO. Делаем сами. Русская тряпичная кукла.
10. Зимина З.И. Текстильные обрядовые куклы. – М.: Ладога 100, 2007
11. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – СПб.: «Паритет», 2006
12. Лебедева Т.В. 55 моделей авторских кукол.- Ростов н/Д: Владис, 2014
13. Лобачевская О.А. Плетение из соломки: Техника. Приемы. Изделия: Энциклопедия - М.
14. Миловский А.С. Народные промыслы: Встреча с самобытными мастерами. – М., 1994
15. Москин Д.Н. Загадки народной куклы/Д. Москин, Т.Яшкова. – Петрозаводск: Периодика, 2010
16. Никулина О.П. Декоративные изделия из соломки своими руками. - Ростов на Дону, 2007
17. Тряпичные куклы/авт.-сост. Т.М.Ткачук.- М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2008
18. Фото карточки «Кукольные парочки», авт. Мишина М.А.
19. Фото карточки «Невесты России», авт. Мишина М.А.
20. Шайдурова Н.В. традиционная тряпичная кукла: Учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО «издательство Детство-пресс», 2012.
21. Шилкова Е. А. Игрушки. - М.: РИПОЛ классик, 2012