

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

**Предметная область
В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ**

**Рабочая программа
по учебному предмету
В.02. «Композиция прикладная»**

<p>«Одобрено» Методическим советом МБУ ДО «ДШИ № 2»</p> <p>дата рассмотрения :</p>	<p style="text-align: right;">«Утверждаю» Директор – Климюк Е.В.</p> <p style="text-align: right;">(подпись)</p> <p>дата утверждения _____.</p>
---	--

Разработчики:

Борцова Евгения Леонидовна, преподаватель высшей категории;

Бусыгина Виктория Васильевна, преподаватель;

Елистратова Анжела Владимировна.

Рецензент - Боташева К.В., член союза художников РФ, преподаватель спецдисциплин высшей категории Уральского филиала ФГБОУ ВПО «Московский государственный художественно – промышленной академии им. С.Г.Строганова

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
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цели и задачи учебного предмета
- Обоснование структуры программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Содержание разделов и тем. Годовые требования

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;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
- Дидактические материалы;

VI. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература
- Учебная литература
- Средства обучения

1. 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 программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебный предмет «Композиция прикладная» дает возможность дополнить и расширить образование детей в области изобразительного искусства, является предметом вариативной части дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись».

Программа ориентирована не только на расширения уровня грамотности учащихся в области декоративно-прикладного творчества, развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, духовный мир детей и подростков.

Особенностью данной программы является сочетание традиционных видов росписи с современными видами графического изображения, формообразования и моделирования, используемыми в качестве активизации индивидуальной творческой деятельности учащихся. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории декоративной композиции и истории народного декоративного творчества.

Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная» составляет 5 лет: при 8-летней программе — с 4 по 8 классы. Срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная» увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» с дополнительным годом обучения (9-летний срок).

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная» при 8-летнем сроке обучения составляет 561 час. Из них: 330 часов – аудиторные занятия, 231 час – самостоятельная работа. При 9-летнем сроке обучения общая трудоемкость составляет 627 часов. Из них: 396 часов – аудиторные занятия, 297 часов – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 9 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации												Всего часов
	4		5		6		7		8		9		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Полугодие													
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	396
Самостоятельная работа (в часах)	16	17	16	17	16	17	32	34	32	34	32	34	297
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	64	68	693
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция прикладная» 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:

4 - 9 классы – 2 часа

Самостоятельная работа:

4 – 6 классы – 1 час

7 – 9 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;

- обучение учащихся образному мышлению, умению обобщать, стилизовать увиденное;
- изучение основных видов и техник декоративно-прикладного искусства, народных промыслов, развитие новаторства, основанного на традициях;
- развитие зрительной и вербальной памяти, представления и воображения детей на основе работы с цветом, линией и формой.
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами декоративной композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- изучение выразительных возможностей бумаги, текстильных материалов;
- развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе создания произведений в различных техниках декоративно-прикладного искусства;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, 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 прикладной должна быть оснащена удобными столами, компьютером, интерактивной доской, рамами для росписи ткани и для ткачества гобеленов, электрической плитой, вытяжкой, швейной машиной для выполнения лоскутного шитья.

2. 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 прикладной композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- стилизация растительных мотивов в декоративной композиции;
- ритм в орнаментальной композиции;
- цвет в декоративной композиции;
- стилизация животных в декоративной композиции;
- стилизация пейзажа в декоративной композиции. Образ в композиции;
- традиционные виды росписи;
- работа с бумагой;
- декоративное панно. Текстиль.
- Итоговая работа.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-8 ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

4 класс.

№	Название раздела, темы	Вид Учеб ного занят ия	Общий объем времени в часах		
			Максималь ная учебная нагрузка	Самосто ятельна я работа	Аудит орные заняти я
			99	33	66
Тема: Стилизация природных мотивов для различных видов техник декоративно-прикладной композиции. Способы составления декоративной композиции, ее выразительные средства.					
Раздел 1: Работа с бумагой. Основы декоративной композиции.					
1.1	Вводный урок. Особенности декоративной композиции.	Урок	3	1	2
1.2	Цветы и плоды Стилизация природных форм на основе их геометризации.	Урок	6	2	4
1.3	Животный мир. Изображение животных с помощью 3 и более геометрических фигур.	Урок	6	2	4
1.4	Русский хоровод. Стилизация фигуры человека в движении.	Урок	9	3	6
1.5	Дерево, птицы. Симметричная композиция на основе традиционной вырезки из бумаги (белорусской выщипанки)	Урок	9	3	6
			32	11	22
Раздел 2: Традиционные виды росписи. Кистевая роспись (графический вид). Мезенская роспись.					
2.1.	Беседа о росписи. Знакомство с элементами	Урок	6	2	4
2.2.	Копирование образца	Урок	6	2	4
2.3.	Творческая работа создание композиции с использованием характерных образов данной росписи.	Урок	9	3	6

			21	7	14
Раздел 3: Ритм в орнаментальной композиции.					
3.1	Растительный орнамент в полосе. Графическая композиция.	Урок	6	2	4
3.2	Розетка. Растительный мотив в круге. Графическая композиция с добавлением 1-2 цветов.	Урок	6	2	4
			12	4	8
Раздел 4: Декоративное панно. Текстиль.					
4.1.	Нетканый гобелен «Лукоморье»	Урок	26	4	22
			26	4	22

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

5 класс.

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			82	16	66
Тема 2: Стилизация животных в декоративной композиции. Трансформирование природных форм.					
Раздел 1: Работа с бумагой. Аппликация с элементами коллажа. Объемное моделирование и конструирование.					
1.1	Осеннее настроение. Рельефная композиция из растительных мотивов	Урок	7	1	6
1.2.	Буквица. Композиция с элементами коллажа.	Урок	8	2	6
1.3	Зоопарк.	Урок	5	1	4

	Объемная пластика.				
1.4	Барышни и кавалеры. Объемное моделирование.	Урок	7	1	6
			27	5	22
Раздел 2: Традиционные виды росписи. Кистевая роспись. Городец.					
2.1	Беседа о росписи. Знакомство с элементами	Урок	5	1	4
2.2	Копирование образца	Урок	6	2	4
2.3	Творческая работа. Создание композиции с использованием характерных образов данной росписи	Урок	9	3	6
			20	6	14
Раздел 3: Цвет в декоративной композиции.					
3.1	Птица. Цветовая растяжка.	Урок	5	1	4
3.2	Рыбы. Тепло- холодные цветовые гармонии	Урок	5	1	4
	Итого:		10	2	8
Раздел 4: Декоративное панно. Текстиль.					
4.1	Гобелен. Большая луна. Утро.	Урок	25	3	22
	Итого:		25	3	22

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6 класс.

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			88	22	66
Тема 3. Стилизация пейзажа в декоративной композиции. Образ в композиции.					
Раздел 1: Работа с бумагой. Аппликация с элементами коллажа. Вырезка.					

1.1	Способы создания фактуры на бумаге Монотипия или мраморирование	Мастер-класс	3	1	2
1.2	Улицы города. Коллаж	Урок	7	1	6
1.3	Таинственный сад. Вырезка	Урок	18	4	14
			28	6	22

Раздел 2: Орнаментальная композиция.

2.1	Стилизация листа дерева. Деформация формы с орнаментацией.	Урок	15	3	12
2.2	Стилизованная графическая композиция. Цветы и фрукты.	Урок	13	5	10
			30	8	22

Раздел 3. Декоративное панно. Текстиль: Лоскутная техника. Батик. Аппликация.

3.1	Волшебный город. Лоскутная техника, батик.	Урок	18	6	12
3.2	Ветряные мельницы. Витраж (имитация)		14	4	10
			32	10	22

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7 класс.

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	33	66

Тема 4: Особенности стилизации для различных видов и техник декоративно – прикладной композиции. Образ в композиции.

Раздел 1: Книжная графика.

1.1	Буквица.	Урок	11	3	8
1.2	Шрифтовая композиция	Урок	18	4	12
			29	7	20

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Кистевая роспись (живописный вид). Уралю - Сибирская роспись.

2.1	Беседа о видах росписи. Знакомство с их художественно-стилистическими особенностями	Урок	3	1	2
2.2	Копирование образца	Урок	6	2	4
2.3	Творческая композиция по мотивам уралю - сибирской росписи.	Урок	8	2	6
			17	5	12

Раздел 3: Линия и цвет в декоративной композиции

3.1	Графическая композиция. Декоративный натюрморт.	Урок	14	4	10
	Итого		14	4	12

Раздел 4: Декоративное панно. Текстиль.

4.1	Времена года. Горячий и холодный батик.	Урок	33	6	22
	Итого:		33	6	22

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 8 класс.

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	33	66

Тема 5: Форма и функциональность в декоративной композиции.

Раздел 1: Работа с бумагой. Вырезка.

1.1	Таинственный лес.	Урок	48	16	32
	Итого:		48	16	32

Раздел 2: Декоративное панно. Текстиль.					
3.1	Танец. Двух или многофигурная декоративная композиция. Роспись платка. Контрольная работа.	Урок	51	17	34
	Итого:		51	17	34

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 9 КЛАСС

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	33	66
Итоговая работа по декоративно-прикладной композиции.					
Создание сюжетной композиции (серии работ) в одной из техник декоративно-прикладного искусства.					
1.1.	Подбор материала, эскиз дипломной работы Проект дипломной работы		48	16	32
1.2.	Дипломная работа		51	17	34
			99	33	66

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения

Тема для 1 года обучения: Стилизация природных мотивов для различных видов техник декоративно-прикладной композиции.

Способы составления декоративной композиции, ее выразительные средства.

Раздел 1. Работа с бумагой. Основы декоративной композиции.

1.1. Вводный урок. Беседа об основных законах и правилах декоративно-прикладной композиции, о роли декоративной композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация фотографий и предметов декоративно-прикладного искусства.

Цель: знакомство с понятиями «декоративная композиция», «стилизация», «декорирование».

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

Самостоятельная работа: просмотр художественных альбомов, книг и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Цветы и плоды.

Цель: знакомство с понятиями «стилизация», «условность изображения».

Задача: развитие наблюдательности, фантазии, умения обобщать, знакомство с типами форматов.

Практическая часть: на основе зарисовок с натуры выполнить монохромную композицию из цветов и плодов, обобщая природные формы до геометрических фигур, передавая характерные черты растений. Формат 1/6 листа.

Материалы: цветная бумага 3-4 оттенков одного цвета, ножницы, клей, карандаш и бумага для эскизов.

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки растений, их частей (листья, венчики цветов, плоды) с натуры и по фотографиям.

1.3. Животный мир.

Цель: продолжение знакомства с понятием «стилизация», «пропорции», «контраст».

Задача: развитие наблюдательности, умения передавать пластику тела животного через геометрические фигуры, через позу выразить эмоциональное состояние.

Практическая часть: изобразить фигуру животного с помощью 3-х и более геометрических фигур, передавая характерные черты и пластические

особенности. Используются приемы наложения и стыковки форм с контрастом светлого и темного. «Хитрая кошка», «Важный верблюд» и др.

Материалы: бумага 1/6 листа, цветная бумага, ножницы, клей. Для эскизов: бумага, карандаш.

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки животных в движении с натуры и по фотографиям.

1.4. Русский хоровод.

Цель: продолжение знакомства с понятием «стилизация», «пропорции», «орнамент», «раппорт».

Задача: знакомство с правилами построения орнамента в полосе (чередование, зеркальное отражение), знакомство с народным костюмом, символикой цвета.

Практическая часть: выполнить орнамент в полосе в технике аппликации, составленный из условных изображений фигуры человека в народном костюме, 2 раппорта с использованием 2-3 цветов.

Материалы: бумага ¼ листа, цветная бумага 2-3 цветов, ножницы, клей-карандаш.

Самостоятельная работа: сделать наброски человека с натуры, по изображениям в книгах сделать зарисовки русского народного мужского и женского костюма.

1.5. Дерево, птицы.

Цель: освоение понятий «симметрия, асимметрия», «силуэт».

Задача: знакомство с техникой вырезки из бумаги (белорусская выщипанка) освоение приема «от общего к частному», научиться выделять центр композиции, определить значение образов дерева и птицы в народном творчестве.

Практическая часть: Выполнить эскиз силуэта, продумывая соотношения темного и белого. На основе эскиза выполнить силуэтную вырезку дерева и птиц из сложенного вдвое листа бумаги таким образом, чтобы части не распадались, составляя единое целое.

Материалы: бумага темных тонов, ножницы, макетный нож.

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки деревьев и птиц, посмотреть в литературе решение образа птицы и дерева в народном искусстве.

Раздел 2. Традиционные виды росписи. Кистевая роспись (графический вид). Мезенская роспись.

2.1. Беседа о росписи. Знакомство с элементами.

Цель: развить интерес к народным промыслам, познакомить детей с мезенской росписью, ее отличительными особенностями, символикой.

Задача: научить рисовать элементы росписи, развивать навыки кистевой росписи, воспитывать аккуратность, художественный вкус.

Практическая часть: беседа об одном из видов народной росписи – мезенской. Объяснение технических приемов рисования элементов росписи. Выполнение упражнений. Выполнение росписи «цветы», «орнамент».

Материалы: бумага 1/6 листа, кисти синтетика (белка) № 1,3,5, гуашь, палитра.

Самостоятельная работа: повторить элементы росписи

2.2. Копирование образца.

Цель: познакомить детей с техникой пермогорской росписи.

Задача: научить рисовать птиц и животных, передавать особенности техники пермогорской росписи.

Практическая часть: выполнение упражнений. Изучение способов изображения «цветов», «утиц», «коней». Копирование образца готовой Мезенской росписи.

Материалы: бумага 1/6 листа, кисти № 1,3,5, гуашь, палитра.

Самостоятельная работа: повторить элементы росписи, составить из этих элементов орнамент, простейшую композицию.

2.3. Творческая работа. Композиция по мотивам Мезенской росписи.

Цель: научить самостоятельно составлять композицию по мотивам Мезенской росписи.

Задача: закрепление навыков рисования простых элементов, развитие умения пользоваться полученными навыками для создания собственной композиции.

Практическая часть: создать композицию по мотивам Мезенской росписи, используя полученные умения и навыки по рисованию.

Материалы: бумага 1/6 листа, плотная, белая; кисти синтетика, белка круглая, плоская № 1,3,5; гуашь; палитра; шпатель; ветошь.

Самостоятельная работа: повторить поэтапность рисования элементов Мезенской росписи. На основе произведений народных умельцев создать свою композицию.

Раздел 3. Ритм в орнаментальной композиции.

3.1. Растительный орнамент в полосе.

Цель: знакомство с понятиями «ритм», «орнамент», «декор», их значением в декоративном искусстве.

Задача: изучение способов построения орнамента в полосе, приемов стилизации растительных форм, способов передачи ритма линией и пятном.

Практическая часть: построить орнамент в полосе, используя силуэты стилизованных растительных форм, с дополнением линейным декором. Добиваться выразительности пятна и линии.

Материалы: бумага ¼ листа, акварель, кисти №3,4, гелевые ручки.

Самостоятельная работа: посмотреть орнаменты в творчестве Билибина, полосные орнаменты в народном costume, выполнить стилизацию цветов и листьев, сделать эскиз в карандаше.

3.2. Розетка. Фантастический цветок.

Цель: знакомство с понятием «тоновой контраст».

Задача: изучение особенностей построения орнамента в круге, изучение способов тоновой растяжки, использование простых элементов: волан, круг, капля.

Практическая часть: выполнить графическое изображение фантастического цветка на основе простых элементов, используя одну из разновидностей тоновой растяжки (темный центр- светлые края, центр светлый- края темные). Возможно использование двух цветов.

Материалы: бумага, гелевые ручки, цветная тушь, перо, фломастеры.

Самостоятельная работа: выполнить упражнения с использованием простых элементов: волан, капля.

Раздел 4. Декоративное панно. Лукоморье.

Цель: знакомство с видами текстиля и способами его художественного оформления.

Задача: знакомство с техникой- нетканый гобелен, его особенностями (выразительность пятна, отсутствие мелких деталей, локальный цвет), изучение способов выделения композиционного центра.

Практическая часть: выполнение сюжетной композиции на основе литературного произведения, используя ранее изученные приемы и способы организации плоскости листа, обобщения природных форм, выделение наиболее выразительных черт.

Материалы: плотный картон или оргалит, цветная пряжа, клей- карандаш, ПВА или «Момент».

Самостоятельная работа: прочитать отрывок из произведения А.С.Пушкина «Руслан и Людмила», выполнить эскизы по представлению.

2 год обучения

Тема 2 года обучения: стилизация животных в декоративной композиции.

Трансформирование природных форм.

Раздел 1: Работа с бумагой. Аппликация с элементами коллажа.

Бумажная пластика и моделирование.

1.1. Осеннее настроение.

Цель: знакомство с пластическими возможностями бумажного листа.

Задача: знакомство с приемами «биговка» и «фальцовка», их применением для создания рельефа.

Практическая часть: создание композиции из растительных форм, используя приемы многослойности, выгибания, надлома формы.

Материалы: акварельная или пастельная бумага светлого тона, макетный нож, резиновый коврик.

Самостоятельная работа: зарисовки цветов с натуры, выполнение эскиза из обобщенных мотивов растений.

1.2. Буквица.

Цель: знакомство с видами книжной миниатюры, освоение понятия «знак».

Задача: знакомство с элементами букв, пропорциями, видами шрифтов, техникой коллажа. Придумать эмоциональный образ буквы.

Практическая часть: выполнить буквицу по типу древнерусских печатных изданий, отразить значение слова в одной первой букве.

Материалы: бумага $\frac{1}{4}$ листа, тушь, кисть, акварельные карандаши, фломастеры, бумага с различной фактурой.

Самостоятельная работа: выполнить разные варианты букв.

1.3. Зоопарк.

Цель: знакомство с видами формообразования из плоского листа, понятие «бумажная пластика», «стилизация формы»

Задача: развитие наблюдательности, изучение пластических возможностей бумаги, умение использовать игру света и тени для выразительности образа при создании объемных форм, развитие пространственного мышления.

Практическая часть: выполнить фигуру животного в объеме из одного листа, с помощью рельефов, вырезов передать пластику и характерные черты.

Материалы: белая акварельная или бумага для пастели, макетный нож, циркуль, резиновый коврик.

Самостоятельная работа: упражнения на создание рельефов и фактур.

1.4. Барышни и кавалеры.

Цель: знакомство с понятиями «бумажная пластика», «моделирование».

Задача: уметь использовать геометрические тела вращения для передачи особенностей фигуры человека,

Практическая часть: выполнить фигуру человека используя различные комбинации объемных форм (конус, цилиндр), использовать приемы гофрирования, высечки для оформления деталей одежды.

Материалы: белая бумага для пастели, макетный нож, циркуль.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека с натуры.

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Кистевая роспись (графический вид). Городец.

2.1. Беседа о городецкой росписи. Знакомство с элементами.

Цель: знакомство с видами народной росписи.

Задача: знакомство с техникой городецкой росписи. Научить рисовать простейшие элементы росписи. Развитие навыков кистевой росписи.

Практическая часть: беседа об особенностях городецкой росписи, изучение технических приемов росписи мазком, выполнение упражнений, освоение элементов «ягодка», «бутон».

Материалы: бумага 1/6 листа, кисти синтетика, гуашь, палитра, шпатель.

Самостоятельная работа: повторить элементы, составить простой букет из «ягод» и «бутонов».

2.2. Копирование образца.

Цель: знакомство с городецкой росписью.

Задача: освоение приемов городецкой росписи.

Практическая часть: выполнение упражнений, освоение росписи «цветов».

Копирования образца готовой Городецкой росписи.

Материалы: бумага 1/6 листа, кисти № 1,3,5, гуашь, палитра.

Самостоятельная работа: повторение элементов росписи, составить букет из «цветов» и «бутонов».

2.3. Творческая работа.

Цель: знакомство с городецкой росписью.

Задача: формирование умения самостоятельно составлять композицию на основе изученных приемов, умения рисовать простые элементы росписи.

Практическая часть: самостоятельно составить композицию, используя полученные умения и навыки по рисованию «ягод», «бутонов», «цветов» в технике Городецкой росписи.

Раздел 3. Цвет в декоративной композиции.

3.1. Птица.

Цель: изучение основ цветоведения, знакомство с понятием «цветовая гармония», «симметрия- асимметрия»

Задача: приобретение навыков работы с палитрой, умение выполнять цветовые растяжки, умение работать в ограниченной цветовой гамме.

Практическая часть: построение декоративной птицы симметричной или асимметричной по форме, цветовое решение выполнить, используя оттенки одного цвета, от светлого до темного.

Материалы: бумага $\frac{1}{4}$ листа, гуашь, кисти, палитра.

Самостоятельная работа: выполнить выкраски одного цвета + белый + черный.

3.2. Рыбка.

Цель: изучение основ цветоведения. Цветовой круг.

Задача: знакомство с тепло – холодными цветовыми гармониями, передача выразительности цветового пятна.

Практическая часть: выполнить декоративный рисунок рыбки на половину в воде.

Материалы: бумага, кисти, гуашь, палитра.

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки рыб с натуры или по фотографиям, сделать выкраски в теплой и холодной гамме.

Раздел 4: Декоративное панно.

4.1. Гобелен. Большая луна. Утро.

Цель: знакомство с видами текстиля и способами его художественного оформления. Понятия «цветовой контраст», «цветовой нюанс», «фактура».

Задача: познакомить детей с техникой гобелена, историей возникновения. Знакомство с особенностями построения композиции в ткачестве, особая роль пятна и цвета. Освоение приемов ткачества и создание фактур.

Практическая часть: выполнить эскиз линейный и в цвете (силуэты трав на фоне неба), используя цветовой контраст (противоположные цвета), либо цветовой нюанс (сближенные цвета). Подготовить основу для гобелена,

выполнить кромку, выполнить гобелен согласно эскизу, с использованием приема «вливания цвета в цвет» для фона и силуэтно-контрастного решения для трав. По окончании ткачества выполнить закрепительную кромку, снять готовую работу с рамы, оформить край бахромой.

Материалы: рама для ткачества, сизаль, лен для основы, пряжа разная по толщине, составу и цвету для создания разнообразных фактур. Бумага, карандаш, гуашь, кисти для эскизов.

Самостоятельная работа: зарисовки разных трав и листьев, поиск пластического решения силуэта, цветовые выкраски.

3 год обучения

Тема: Стилизация пейзажа в декоративной композиции. Образ в композиции.

Раздел 1. Работа с бумагой. Аппликация с элементами коллажа. Вырезка.

1.1. Монотипия или мраморирование.

Цель: знакомство с техниками «единственного отпечатка»

Задача: создание на бумаге декоративных эффектов и фактур.

Практическая часть: с помощью краски и различных приспособлений изготовить из обычной бумаги декоративную.

Материалы: емкость с водой, стекло, гуашь, кисти щетина №8,10, цветная тушь, щетки, полиэтиленовая пленка.

Самостоятельная работа: закрепление полученных навыков.

1.2. Улицы города.

Цель: изучение способов организации трехмерного пространства на плоскости исходя из особенностей декоративной композиции. Создание выразительного «языка».

Задача: изучение способов стилизации, передачи характера персонажей, используя фактуру материала.

Практическая часть: изобразить часть улицы города с домами, фигурами людей и животных. (У витрины магазина. Автобусная остановка. В парке.)

Материалы: задекорированная на предыдущем уроке бумага, цветная бумага для пастели, крафт- бумага, клей- карандаш, клей «Момент».

Самостоятельная работа: выполнение композиционных набросков и эскизов, подбор материала.

1.3. Ботанический сад.

Цели: знакомство с искусством силуэта,

Задача: изучение выразительных возможностей силуэта, контраста, комбинирование черного и белого, применение графических средств- «пятно и штрих» для изображения растений. Знакомство с техникой вырезки.

Практическая часть: придумать композицию с изображением групп деревьев, кустов, каменистых дорожек, старинных построек. Наколоть подготовленный (проработанный тушью) эскиз на черную бумагу, выполнить вырезку, прорезая одновременно два слоя бумаги. Готовую работу наклеить на светлый фон.

Материалы: бумага для пастели черного цвета 1/8 листа, макетный нож, резиновый коврик; для эскизов: бумага, карандаш, тушь, кисть.

Самостоятельная работа: посмотреть изображения старинных садов и парков, сделать зарисовки, на основе зарисовок придумать эскиз, с обобщением деталей до силуэта.

Раздел 2: Орнаментальная композиция.

2.1. Опавший лист.

Цель: изучение способов преобразования природных форм с последующей деформацией.

Задача: приобретение навыков применять декоративную графику для обработки форм, крупных и мелких, простых и сложных. Научиться верно, сочетать выбранный декор с характером конкретной формы объекта.

Практическая часть: преобразовать выбранную форму листьями дерева (с использованием методов скручивания, растягивания, сжимания), использовать плавный или ломаный контур. Заполнить полученную форму декоративными элементами. Задание выполняется в трех вариантах: -

графический, - монохромный (цвет + белый + черный), - цветной (не больше пяти цветов). Тональные соотношения сохраняются во всех трех вариантах.

Самостоятельная работа: придумать варианты графического заполнения.

2.1. Графическая композиция. Цветы и фрукты.

Цель: закрепление полученных навыков. Знакомство с изображениями цветов и фруктов в культурах разных стран.

Задача: приобретение навыков применять декоративную графику для обработки форм, крупных и мелких, простых и сложных, объемных и плоских. Научиться верно сочетать выбранный декор с характером конкретной формы объекта.

Практическая часть: составить декоративную композицию (статичную или динамичную с активными ракурсами объектов) из стилизованных форм, заполненных декоративным орнаментом упрощенного типа. Количество предметов: 5 – 7. Выбрать формат, наиболее подходящий к замыслу.

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки с образцов европейского и восточного декоративного искусства. Выполнить несколько вариантов композиции в разных форматах (вертикальный, горизонтальный, квадрат).

Раздел 3. Декоративное панно. Текстиль: Лоскутная техника. Батик. Аппликация.

3.1. Волшебный город.

Цель: знакомство с историей возникновения искусства росписи по ткани (батик горячий и холодный), пэчворка, квилта, лоскутного шитья. Создание декоративного панно. Изучение особенностей декоративной композиции (отсутствие объемов и планов, ритмичность, соотношение рисунка и фона, лаконичность).

Задачи: освоение техник и приемов росписи ткани, работы с текстильными материалами разных фактур. Знакомство с понятием «стиль», в смысле грамотно и гармонично выполненного изделия с продуманным смысловым содержанием.

Практическая часть: выполнить композицию с изображением домов, улочек, мостов и т. д. необычной формы, создавая образ сказки, волшебства. В холодном батике главная роль отводится линии, в горячем батике и лоскутном шитье – пятну. Особое отношение к цвету, как определяющему фактору в создании гармоничного образа. Необходимо избегать монотонности в изображении.

Самостоятельная работа: использовать в своей работе художественную литературу с описаниями сказочного города. Выполнить несколько графических вариантов композиции, а также несколько цветовых вариантов композиции, утвержденной преподавателем. Подбор необходимого материала (для лоскутной техники).

3.2. Ветряные мельницы.

Цель: знакомство с искусством витража. Изучение способов имитации, создание росписи по стеклу в разных стилях.

Задачи: освоение техник и приемов росписи по стеклу, работы со специальными материалами. Знакомство с понятием - «стиль». Стиль – использование мотивов и образов, характерных для того или иного периода в искусстве.

Практическая часть: выполнить композицию с изображением ветряных мельниц, полей, стогов и других атрибутов сельской жизни. Особое внимание уделить линии и чистоте цвета.

Самостоятельная работа: использовать в своей работе пленэрные зарисовки, репродукции картин и фотографии с пейзажами и ветряными мельницами. Выполнить несколько графических вариантов композиции, а также несколько цветовых вариантов композиции, утвержденной преподавателем.

4 год обучения

Тема: Особенности стилизации для различных видов и техник декоративно - прикладной композиции. Образ в композиции.

Раздел 1. Книжная графика. Бумажная пластика.

1.1. Буквица.

Цель: знакомство с историческими стилями в шрифте и иллюминированием. Монограммы, факсимиле, декоративная каллиграфия.

Задачи: знакомство с видами печатных и рукописных шрифтов и их назначением. Научится изображать букву как самостоятельный образ.

Практическая часть: выполнить композицию с изображением заглавной буквы. Варианты: а) изобразить букву как начальную в названиях предметов и явлений (азбука для детей); б) как декоративный элемент текста (буква с орнаментом), в) в виде пластичного рельефа на плоскости с использованием бумаги 1-2 цветов.

Самостоятельная работа: использовать в своей работе литературы по истории книгопечатания. Выполнить несколько графических вариантов композиции, а также несколько цветовых вариантов композиции, утвержденной преподавателем. При выборе рельефа выполнить несколько вариантов пластического решения в уменьшенном масштабе.

1.2. Шрифтовая композиция. (Одно слово или фраза).

Цель: знакомство с историей шрифта и книжной графикой. Влияние шрифта на восприятие информации человеком в современной жизни.

Задачи: использование полученных знаний в создании шрифтовой композиции. Научится передавать через форму буквы смысл слова.

Практическая часть: выполнить шрифтовую композицию. Придумать форму букв, которая подходит по смыслу и стилю выбранной фразе, слову.

Самостоятельная работа: использовать в своей работе художественную литературу для выбора фразы. Выполнить несколько графических вариантов композиции, а также несколько цветовых вариантов композиции, утвержденной преподавателем.

Раздел 2. Традиционные виды росписи. Кистевая роспись (живописный вид). Урало- Сибирская роспись.

2.1. Беседа о росписи. Знакомство с элементами.

Цель: развивать интерес к народным промыслам своего региона, познакомить с урало-сибирской росписью, ее отличительными особенностями, «интерьерной» значимостью (Красная и Белая горницы)

Задача: научить рисовать элементы росписи, развивать навыки кистевой росписи, освоить технику «двойного мазка», воспитывать аккуратность, художественный вкус.

Практическая часть: беседа о виде народной росписи – урало-сибирской. Объяснение технических приемов рисования элементов росписи. Выполнение упражнений. Выполнение росписи «цветы», «листья».

Самостоятельная работа: повторить элементы росписи.

2.2. Копирование образца.

Цель: знакомство с уральской домово́й росписью.

Задача: освоение приемов росписи.

Практическая часть: выполнение упражнений, освоение росписи «цветов», «райского древа». Копирования образца готовой урало-сибирской росписи.

Самостоятельная работа: повторение элементов росписи, составить букет из «цветов» и «бутонов».

2.3. Творческая работа.

Цель: знакомство с уральской домово́й росписью.

Задача: формирование умения самостоятельно составлять композицию на основе изученных приемов, умения рисовать простые и сложные элементы росписи.

Практическая часть: самостоятельно составить композицию для росписи предмета быта (туеска, разделочной доски), используя полученные умения и навыки по рисованию «ягод», «бутонов», «цветов» в технике урало-сибирской, уральской домово́й росписи.

Самостоятельная работа: выполнить несколько вариантов росписи, согласованных с формой выбранного предмета.

Раздел 3: Линия и цвет в декоративной композиции

3.1. Графическая композиция. Тематический натюрморт.

Цель: составление сложной композиции из большого количества предметов на заданную тему.

Задача: приобретение навыков применять декоративную графику для обработки форм, крупных и мелких, простых и сложных, объемных и плоских. Научиться верно сочетать выбранный декор с характером конкретной формы объекта.

Практическая часть: составить декоративную композицию (статичную или динамичную с активными ракурсами объектов) из стилизованных форм, заполненных декоративным орнаментом упрощенного типа. Количество предметов: 5 – 7. Выбрать формат, наиболее подходящий к замыслу.

Самостоятельная работа: Выполнить несколько вариантов композиции в разных форматах (вертикальный, горизонтальный, квадрат).

Раздел 4. Декоративное панно. Текстиль.

4.1. Времена года.

Цель: знакомство с символами и аллегорией в изобразительном и декоративном искусстве. Создание декоративного панно.

Задачи: освоение техник и приемов росписи ткани, использование символов, олицетворяющих то или иное время года.

Практическая часть: выполнить композицию изображающую время года. Варианты: а) декоративная композиция, основанная на эмоционально-ассоциативном восприятии данного состояния природы (сочетание линий и цветных пятен), б) изображение времени года через портрет, в) изображение пейзажа и упрощенных фигур людей в движении. В холодном батике главная роль отводится линии, в горячем батике – пятну.

Самостоятельная работа: использовать в своей работе художественную литературу с описаниями природы в разное время года. Выполнить несколько графических вариантов композиции, а также несколько цветовых вариантов композиции, утвержденной преподавателем.

5 год обучения

1.3. Таинственный лес.

Цели: продолжение знакомства с искусством силуэта. Создание многоплановой композиции.

Задача: изучение выразительных возможностей силуэта, контраста, перехода от темного к светлому, применение тонированной бумаги для имитации глубины пространства. Применение полученных ранее навыков вырезки.

Практическая часть: придумать композицию с изображением групп деревьев, кустов, животных, птиц, старинных построек. Разложить композицию на 3-4 плана. Продумать, какой из планов будет «главный», выполнить рисунок для каждого плана. Наколоть подготовленный эскиз на тонированную бумагу, выполнить вырезку на нескольких листах с постепенным высветлением либо затемнением центра. Собрать и оформить готовую вырезку.

Самостоятельная работа: выполнить эскизы вариантов композиции графически и с тональной проработкой. Подобрать бумагу 3-4 тонов одного цвета для вырезки, а также бумагу для фона.

Раздел 2. Декоративное панно. Текстиль.

4.1. Танец.

Цель: знакомство с культурой, символикой народного танца разных стран. Создание декоративного панно.

Задачи: освоение техник и приемов росписи ткани, использование приемов стилизации фигуры человека в движении, изучение особенностей композиционного заполнения квадратного платка (от края к центру, от центра к краю, 1 угол, 4 угла и т.п.). Применение раппорта.

Практическая часть: выполнить композицию с изображением танцующих людей с добавлением декоративных элементов, передающих национальный колорит и темперамент выбранного танца. Заполнить поверхность платка по выбранной схеме непосредственно росписью либо используя трафарет, например, чтобы передать непрерывное движение по кругу.

Самостоятельная работа: использовать для работы над эскизом видеозаписи с танцами народов мира, литературу, информацию в интернете по народному костюму. Выполнить несколько графических вариантов композиции, а также несколько цветовых вариантов композиции, утвержденной преподавателем.

6 год обучения.

1. Эскиз и проект итоговой работы.

Цель: поиск замысла и техники исполнения для творческой декоративно-прикладной работы. Выполнение подготовительной работы к итоговой композиции.

Задачи: закрепить знания о способах и методах создания произведения декоративно-прикладного искусства, закрепить теоретические знания по композиции, стилизации, цветоведению.

Практическая часть:

1. Выполнить эскизы- поиски темы, замысла и техники исполнения.

Варианты:

- декоративное панно, одно большого формата, либо 2-3 малых на одну тему (гобелен, лоскутная техника, батик),
- роспись текстильного изделия,
- проект оформления стен и интерьера школы,
- роспись нескольких предметов быта (дерево, стекло),
- декоративная композиция (графическая, живописная, коллаж).
- проект и исполнение предметов одежды.

2. Выполнить линейные и тональные цветовые эскизы, учитывая выразительные особенности определенной техники.

3. Выполнить фрагмент композиции- пробник будущей работы.

Самостоятельная работа: продолжать работу, начатую на уроке.

1. 2. Итоговая работа.

Цель: применение знаний, умений, навыков, полученных в течение обучения при создании творческой работы. Развитие творческого мышления и умения осуществлять творческие замыслы.

Задачи: выявить уровень знаний и умений по декоративно-прикладной композиции. Выполнить декоративную, декоративно-прикладную композицию на свободную тему по одной или несколько пройденным техникам (смешанная техника) по выбору учащегося.

Практическая часть:

1. Выполнить проект будущей работы – эскиз в масштабе.
2. Выполнить картон в натуральную величину.
3. Выполнить пробник будущей работы (для декоративно-прикладных техник).
4. Выполнить работу в соответствии с проектом и пробником.
5. Оформить работу, выполнить пояснительную записку к итоговой работе, отразив цель и задачи выполняемой работы, характеристику, краткую справку о технике, личностное отношение автора к своей работе.

Самостоятельная работа: продолжать работу, начатую на уроке.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знание основных законов декоративно-прикладной композиции, особенностей декоративной композиции в различных видах прикладного искусства;

- знание основных видов и техник декоративно-прикладного искусства, народных промыслов, развитие новаторства, основанного на традициях;

- знание приемов обработки материалов;

- умение применять полученные навыки для создания изделий декоративно-прикладного искусства;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в декоративных композиционных работах;
- умение стилизовать различные формы, выдерживать стиль в работе, подчеркивать выразительные свойства материалов, создавать образ в композиции;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи.

***Требования к уровню подготовки обучающихся
на различных этапах обучения***

1 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над декоративной композицией;
- тональной, цветовой, линейной композиции;
- о движении в композиции;
- о ритме в прикладной композиции;
- о стилизации природных форм;
- правила построения композиции в полосе;

- умения:

- уравнивать основные элементы в листе;
- четко выделять композиционный центр;
- обобщать, выделяя главное;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;

- навыки:

- владения техниками аппликации, нетканого гобелена, работы гуашью, графическими техниками;

- поэтапной работы над сюжетной композицией;

- владения техникой пермогорской росписи;

- составления растительного орнамента;

2 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над декоративной композицией;

- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;

- о пластических возможностях бумаги;

- о способах создания декоративной композиции;

- о роли симметрии и асимметрии в декоративном искусстве;

- умения:

- создавать рельефные и объемные формы;

- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;

- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;

- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;

- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- самостоятельного последовательного ведения работы в технике росписи и гобелена;

- навыки:

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;

- владения техникой городецкой росписи;

- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;

- создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов;

- ткачества.

3 год обучения

- знания:

- об особенностях декоративного пейзажа и декоративного натюрморта;
- о выразительных средствах композиции: роль линии и пятна;
- о символическом значении цвета в композиции;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;
- о способах членения и достижения равновесия в композиции;

- умения:

- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до известной степени законченности;
- обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;
- использовать выразительные возможности силуэта, выделение сюжета, композиционного центра;
- собирать дополнительный материал для создания композиции;

- навыки:

- разработки сюжета;
- использования пленэрных зарисовок и этюдов в декоративной композиции;
- работы с материалами разных фактур, макетным ножом;
- работы в лоскутной технике, технике витража (имитации);

4 год обучения

- знания:

- применения основных правил и законов декоративной композиции;
- основных пропорций фигуры человека;
- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;
- различных видов и конструктивных особенностей шрифта;

- умения:

- выполнения живописной 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 стилизации форм;

- умения:

- самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной 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:

- основные законы декоративной композиции;
- правила организации декоративной композиции;
- по созданию серии композиций (триптих), объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции;
- средства и приемы композиции

- умения:

- создавать сложные художественные образы;
- создавать выразительные и оригинальные образы в декоративной композиции;
- анализировать произведения декоративно-прикладного искусства;
- составлять композиции различных видов;
- использовать знания по стилизации при изображении элементов композиции;
- выполнять композиции в изученных техниках декоративно-прикладного искусства;
- самостоятельно применять полученные умения и навыки в своей творческой деятельности, опираясь на знание законов и приемов композиции.

- навыки:

- создания персонажей и фонов в строгом соответствии с индивидуальной характеристикой образов и материальной культурой;
- использования символов в изображении;
- создания композиции с использованием шрифта.

4. 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.

Формы промежуточной аттестации:

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

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. 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, конкурсno-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Зачет проводится в счет аудиторных занятий в виде творческого просмотра по окончании второго полугодия.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» 8 лет – в 8 классе, 9 лет – в 9 классе.

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике декоративно-прикладного искусства. Работа рассчитана на весь выпускной класс.

Этапы работы:

- поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски графических и живописных решений, применительно к выразительным особенностям той или иной техники декоративно-прикладного искусства;
- выполнение пробной работы в выбранной технике с целью поиска образно-пластического решения композиции, овладения используемым материалом и техникой;
- выполнение работы в соответствии с проектом и пробником;
- выполнение пояснительной записки к дипломной работе, в которой необходимо отразить цель и задачи выполняемой работы, дать краткую справку о технике исполнения, личностном отношении автора к своей работе;
- оформление, 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.

5. 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 натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции прикладной:

- a. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
- b. Выбор сюжета и техники исполнения.
- c. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
- d. Тональные фор эскизы.
- e. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
- f. Варианты тонально-композиционных эскизов.
- g. Варианты цвето-тональных эскизов.

- h. Выполнение картона.
- i. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной 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 форм эскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого года должна стать, как минимум, одна законченная композиция в материале, в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов, комплект из нескольких предметов (роспись, шитье). 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 росписи;
- 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.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Буймистру Т. А. «Колористка. Цвет к красоте и гармонии». Изд. «Ниола – Прес», 2010г.
2. Эйвис М., Эйвис Д. «Интерьер: выбираем цветовой дизайн»/ Перевод с англ. М. Издательский дом «Ниола 21 век», 2003.
3. Соколова М. С. Учебное пособие. «Художественная роспись по дереву. Технология художественных промыслов». М. «Владис» 2005г.
4. Логвиненко Г. М. «Декоративная композиция». изд-во «Владис». М .2004г.

5. Самойлов И. Д. «Каталог уральской народной росписи крестьянских домов быта в собрании Нижнесинячихинского музея – заповедника. Изд-во: «Уральский рабочий» Свердловск, 1988г.
6. Стаймер А. «Цвет. Энциклопедия. Советы по цветовому оформлению интерьера вашего дома. Изд-во. «Арт родник». Германия. 2011г.
7. Соколова – Кубай Н. «Узоры из бумаги. Белорусская вышиванка.» Тверь. изд-во «Культура и традиции» 2006г.
8. Терещенко Т.Ф. Композиция декоративно-прикладного искусства и работа в материале. Искусство росписи по дереву. –М.,1984г.
9. Барадулин В.А. Уральская роспись по дереву. – Свердловск: СреднеУральское кн. Издательство 1982,
10. Барадулин В.А. «Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала». – Свердловск.1987г.
11. Уталишвили Н. А. «Эксклюзивный гобелен. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия. М. 2009г.
12. Кэпи Паскуини Мазопуст и Брэтт Баркер «Цвет и композиция в квиллинге» практическое руководство. Изд-во: «Ниола- Пресс» 2007г.
13. Серия: Энциклопедия художника. «Искусство батика». Для начинающих и студентов художественных вузов. Изд-во: «Внешсигма»2000
14. Барадулин В.А. Сельскому учителю о народных промыслах. –М. 1979
15. Голушумова Г. С. «Нравственно - эстетические основы декоративно – прикладного искусства Урала». Н. Тагил. 1988г.
16. Арбат Ю. А. «Путешествие за красотой». М. 1971г.
17. Вишневецкая В. М. «Резьба и роспись по дереву мастеров Карелии». Петрозаводск, 1981г.
18. Жегалова С. К. «Резьба и роспись по дереву». М. 1971.
19. Канцедикас А. С. «Искусство и ремесло» Б. 1977г.
20. Круглова О. В. Русская народная резьба и роспись по дереву. М. 1974г.
21. Маврина Т. А. «Городецкая роспись». Л. 1973г.

22. Семенова Т. С. «Художники Полховского Майдана и Крутца». М. 1973г.
23. Богуславская И. Н., Графов Б. Н. «Искусство Жостова» Л. 1974г.
24. Программа «Декоративная композиция. Примерная программа для ДХШ и ДШИ» М. 2006г.
25. «Учебная программа по декоративно – прикладной композиции для 4-7 классов ДХШ». Новоуральск 2000г.
26. Учебная программа. «Преподавание гобелена, как текстильной композиции в ДХШ. Екатеринбург, 1999г.
27. Талавира Н.А. «Орнаментальная композиция». С-Петербург 2000 г.
28. Дворкина И. А. Гобелен за десять вечеров. – М.: Культура и традиции, 1998
29. Декоративное искусство. Журнал
30. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента: учебное пособие для вузов. –М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 г.
31. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004 г.
32. Современный советский гобелен. Альбом. –Издательство СОВЕТСКИЙ ХУДОЖНИК, Москва, 1979г.
33. Давыдов С.Г. Батик. Техника. Приемы. Изделия. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005.
34. Юный художник. Журнал.
35. Величко Н.К. Русская роспись: Энциклопедия. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2016 г.
36. Величко Н.К. Мезенская роспись. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2015 г.