

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детская школа
искусств муниципального района Аскинский район
Республики Башкортостан

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

предметная область
по.01. художественное творчество

Программа по учебному предмету

ПО.01.УП.03. КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ
(5- летний срок обучения)

<p>«Рекомендована»</p> <p>Методическим советом</p> <p>МБУ ДО ДШИ</p> <p>Протокол № <u>01</u> от <u>18.03.2018г.</u></p>	<p>«Утверждаю»</p> <p>Директор МБУ ДО ДШИ</p> <p><u>Е. Стр.</u> Е.В. Стручкова</p> <p>« 18 » <u>03</u> <u>2018г.</u></p>
---	--

Разработчики – преподаватели ИЗО

Миннихметов А.Н., Мустафина А.З., Гайбатова Э.З., Фазлинуров Ф.Ф.

Рецензенты:

Внутренний рецензент:

Директор МБУ ДО ДШИ

Преподаватель Высшей квалификационной категории

Е. Стр. / Е. В. Стручкова

Внешний рецензент:

Декан Художественно - графического факультета Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы с 1994 г., профессор.

Живописец. Художник декоративно-прикладного искусства (художественная обработка войлока). Педагог. Заслуженный художник Республики Башкортостан (2012).

Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2007).

Отличник образования Республики Башкортостан (2005).

Лауреат премии Комсомола Башкирии им. Галимова Саляма (1991, Уфа).

Член Союза Художников СССР (России) с 1991 года.

Член Союза Дизайнеров России с 2002 года.

Обладатель золотой медали «Духовность. Традиции. Мастерство»

Обладатель Серебряного знака «За большой вклад в сохранение и развитие народного декоративно-прикладного искусства в Республике Башкортостан» Республиканского центра народного творчества Министерства культуры Республики Башкортостан (2013, Уфа).

Дипломант Союза художников России (2014, Москва).

Дипломант Государственного российского дома народного творчества Министерства культуры РФ (2005, Москва).

Обладатель Гран-при Первого открытого Республиканского фестиваля современного художественного войлока «Тамга» (2009, Уфа).

Обладатель Гран-при I Межрегиональной биеннале современного изобразительного искусства Урала «Лабиринт» в номинации «Графика» (2014, Магнитогорск).

Дипломант Международной выставки «III Уральская триеннале печатной графики» (2001, Уфа).

Лауреат Республиканской выставки-конкурса на лучшее произведение изобразительного искусства, посвященное личности и творчеству поэта гуманиста и просветителя Мифтахетдина Акмуллы, в номинации «Графика» (2006, Уфа).

Дипломант Международной выставки «V Уральская триеннале печатной графики» (2007, Уфа).

Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие книги года» в номинации «Лучшее издание классической художественной литературы» за оформление и иллюстрации книге «Я - россиянин: Стихотворения Р. Гамзатова, Д. Кугультинова, К. Кулиева, М. Карима». Уфа: Инеш, 2007 (2008, Москва).

Дипломант I степени Региональной выставки «Урал X» (2008, Челябинск).

Лауреат Республиканской выставки-конкурса «Изобразительное искусство Республики Башкортостан» в номинации «Графика» (2008, Уфа).

Дважды дипломант и призер Международного симпозиума «Искусство войлока в тюркском мире: история и современность» (2009, Казань).

войлока в тюркском мире: история и современность» (2009, Казань).

Лауреат Республиканской выставки-конкурса изобразительного искусства, посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, в номинации «Графика» (2010, Уфа).

Лауреат X Международного фестиваля национальных культур «Бәрдемлек - Содружество» (2011, Абзелиловский район РБ).

Лауреат Республиканского конкурса изобразительного искусства, посвященного 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года, в номинации «Живопись» в соавторстве с И.Г. Бикбулатовым (2012, Уфа).

Лауреат Всероссийской выставки-конкурса «Декоративно-прикладное искусство в современном мире» в категории «Профи» (2013, Чебоксары, Чувашия).

Дипломант II степени Межрегиональной выставки «Урал XI» (32013, Тюмень).

Лауреат I степени II Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно - Эрато» в номинации «Лучший восточный костюм» в составе команды авторов проекта «Костюмы к эпосу “Урал Батыр”» (2014, Москва).

Руководитель Центра художественного войлока при Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы с плановым обучающим процессом.

Активный и последовательный пропагандист традиционных техник войлочного валяния. Один из инициаторов, авторов и кураторов специальной Республиканской программы, в рамках которой реализуются ежегодные семинары-практикумы в деревне Бурангул Абзелиловского района Башкортостана историческом центре национального войлоковаяния и в Уфе. Автор более 26 научных и учебно-методических публикаций.

И.Т.Х. Масалимов

Подпись *И.Т.Х. Масалимов*
Заверяю: Начальник отдела документационного обеспечения
ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» *Т. Хаммазов*

Структура программы учебного предмета

- I. Пояснительная записка
- II. Содержание учебного предмета
- III. Требования к уровню подготовки обучающихся
- IV. Формы и методы контроля, система оценок
- V. Методическое обеспечение учебного процесса
- VI. Список литературы и средств обучения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество», утвержденных приказом Министерства культуры РФ от 12.03. 2012г. (Далее ФГТ) № 159.

Учебный предмет «Композиция прикладная» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению декоративных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции прикладной ставятся задачи колористического строя, выразительности силуэта, правильного решения пропорций.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная» составляет 5 лет при 5-летней программе — с 1 по 5 классы.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» составляет 495 часа. Из них: 330 часа – аудиторные занятия, 165 час - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «декоративно-прикладное творчество»
5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы											
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет		зачет			

Форма проведения учебных занятий

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

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1-5 классы – 1 час

Самостоятельная работа:

1-5 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:

- овладение знаниями основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- овладение знаниями принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого

замысла;

- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте) в композиционных работах;
- умение находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- развитие навыков по созданию композиционной художественно-творческой работы.

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 станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

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

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- Организация декоративной плоскости композиции
- Цветовые гармонии
- Стилизация и декорирование
- Декоративная композиция
- Цветовые гармонии родственно-контрастных цветов.
- Равновесие.
- Цветовые гармонии противоположных цветов.
- Гротеск.
- Алегория.
- Сюжетная композиция.
- Сюжетная композиция.
- Натурная композиция

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
			48	32	16
	Раздел 1. Организация декоративной плоскости композиции.				
1.1	Выбор формата. Замки и терема.	урок	9	6	3
1.2	Выразительные возможности пятна.	урок	3	2	1
1.3	Выразительные возможности линии.	урок	3	2	1
1.4	Композиция «Зоопарк».	урок	15	10	5
1.5	Композиция «Листья с деревьев» с одной доминантой.	урок	9	6	3
1.6	Композиция «Листья с деревьев» без выделения доминанты.	урок	9	6	3
II полугодие					
			51	34	17
	Раздел 2. Цветовые гармонии.				
2.1	Цветовой круг.	урок	6	4	2
2.2	Веер. Гармония цвета.	урок	6	4	2
2.3	«Рыбка». Тепло-холодные цветовые гармонии.	урок	9	6	3
2.4	Геометрический орнамент. Аппликация из ткани.	урок	15	10	5
2.5	Кошкин дом. Коллаж.	урок	15	10	5
2 год обучения I полугодие					
			48	32	16
	Раздел 3. Стилизация и декорирование.				
3.1	Русский костюм. «Чаепитие».	урок	18	12	6
3.2	Иллюстрация к сказке.	урок	30	20	10
II полугодие					
			51	34	17
	Раздел 4. Цветовые гармонии родственно-контрастных цветов.				
4.1	«У природы нет плохой погоды»	урок	9	6	3
4.2	«Зимний лес». Композиция из деревьев.	урок	24	16	8
4.3	Театр. Цирк.	урок	18	12	6

3 год обучения I полугодие					
			48	32	16
	Раздел 5. Равновесие.				
5.1	Натюрморт из предметов быта. Супрематистский.	урок	18	12	6
5.2	Графический натюрморт с изображением животного или птицы.	урок	30	20	10
II полугодие					
			51	34	17
	Раздел 6. Цветовые гармонии противоположных цветов.				
6.1	«Африканские маски».	урок	27	18	9
6.2	Натюрморт. Пейзаж. Упражнения по цветоведению.	урок	24	16	8
4 год обучения I полугодие					
			48	32	16
	Раздел 7. Гротеск.				
7.1	Иллюстрация к книге Э. Распэ «Приключение барона Мюнхаузена»	урок	48	32	16
II полугодие					
			51	34	17
	Раздел 8. Аллегория.				
8.1	Легенды об Урале.	урок	51	34	17
5 год обучения I полугодие					
			48	32	16
	Раздел 9. Сюжетная композиция.				
9.1	Иллюстрация к Евангельским и Библейским рассказам.		48	32	16
II полугодие					
			51	34	17
	Раздел 10. Натурная композиция.				
10.1	«Старый город»		51	34	17

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения I полугодие

Раздел 1. Организация декоративной плоскости композиции.

1.1. Выбор формата. Замки и терема.

Цель: знакомство с понятиями «композиция».

Задачи: знакомство с типами форматов (вертикальный, горизонтальный, квадрат). Выбор композиционного изображения: замок, терем. Выполнить линейно-графическое изображение.

Материалы: фломастеры.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Выразительные возможности пятна.

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

Задание направлено на умение видеть изобразительную плоскость, где каждый элемент композиции является частью целого. Вводится понятие пятна и говорится об его условности.

Задача: выразительность пятна.

Предлагаемые аудиторные задания: упражнение на одно пятно в заданной плоскости в жёстких и плавных линиях: «Кактус», «Дракончик», «Змейка» и т.д.

Материалы: тушь, кисть.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по теме.

1.3. Выразительные возможности линии.

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

Задача: выразительность линии.

Предлагаемые аудиторные задания: образ сказочных героев: в жёстких линиях – «Колдунья», в мягких плавных линиях – «Добрая фея».

Материалы: тушь, кисть или фломастеры.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по теме.

1.4. Композиция «Зоопарк».

Цель: знакомство с приёмами стилизации.

Задача: овладение приёмами стилизации изображения, организация плоскости листа.

Выразительность пятна и линии.

Предлагаемые аудиторные задания: создание декоративной стилизованной композиции.

Материалы: тушь, кисть или фломастеры.

Задание для самостоятельной работы: закрепление темы урока - стилизация животных.

1.5. Композиция «Листья с деревьев» с одной доминантой.

Цель: знакомство с композиционным центром.

Задача: организация листа с центром композиции.

Материалы: фломастеры.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки осенних листьев.

1.6. Композиция «Листья с деревьев» без выделения доминанты.

Цель: знакомство с фактурой поверхности предмета.

Задача: овладение приёмами передачи фактуры предмета, создание «внутренней жизни» листочка.

Предлагаемые аудиторные задания: создание декоративной стилизованной композиции из осенних листьев, организация единого ансамбля.

Материалы: чёрная гелиевая ручка.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки различных фактур.

Раздел 2. Цветовые гармонии.

2.1 Цветовой круг.

Цель: построение цветового круга из 12 сегментов. Спектр насыщенности цветов, спектр разбелов и затемнений цветов.

Задачи:

1. Познакомиться на практике с последовательностью спектрального расположения цветов.
2. Изготовить модель цветового круга для использования его в выполнении последующих заданий.

Материал: гуашь.

Задание для самостоятельной работы: выполнить цветовой круг из цветной бумаги.

2.2 Веер. Гармония цвета.

Цель: гармоничное сочетание цвета.

Задачи: построить веер из следующих модулей (треугольников).

- «Веер 1» - жёлтый, жёлто-оранжевый, оранжево-красный, красный, пурпурный, фиолетовый.
- «Веер 2» - жёлтый, жёлто-зелёный, голубой, синий, сине-фиолетовый, фиолетовый.

Материал: гуашь.

Задание для самостоятельной работы: выполнить аппликацию веера из цветной бумаги.

2.3 «Рыбка». Тепло-холодные цветовые гармонии.

Цель: знакомство с тёплыми и холодными цветами.

Задача: выразительность цветового пятна. Деление цвета на тёплые и холодные гармонии.

Предлагаемые аудиторные задания: выполнение декоративного рисунка рыбки на половину в воде.

Материалы: гуашь.

Задание для самостоятельной работы: намешивание тёплых и холодных оттенков одного цвета.

2.4 Геометрический орнамент. Аппликация из ткани.

Цель: знакомство с правилами построения орнамента.

Задача: выразительность пятна. Цветовая организация плоскости. Симметрия в орнаменте.

Предлагаемые аудиторные задания: выполнение аппликативного орнамента из ткани.

Материалы: ситец, сатин, бязь.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки орнаментов в полосе, квадрате, подбор тканей по цветовым гармониям.

2.5 «Кошкин дом». Коллаж.

Цель: организация пространства декоративной композиции.

Задача: работа над эскизами, стилизация формы, подбор тканей по цветовым гармониям, компоновка на плоскости, строгое соблюдение технологической последовательности.

Материалы: ситец, сатин, бязь, кружево, ножницы, клей ПВА.

Задание для самостоятельной работы: работа над эскизами, стилизация формы животных.

2 год обучения I полугодие

Раздел 3. Стилизация и декорирование.

3.1. Русский костюм. «Чаепитие».

Цель: создание композиции из 2-3 х фигур в интерьере.

Задачи:

1. Вводная беседа: особенности двух фигурной композиции. Значение костюма в данной теме. Специфика орнамента (геометрического, растительного).
2. Стилизация русского костюма.
3. Решение декоративно-плоскостное. Создание образов русской женщины. Движение, пропорции, характерность.

Материалы: чёрная гелиевая ручка.

Задание для самостоятельной работы: композиционные поиски.

3.2. Иллюстрация к сказке.

Цель: выполнение иллюстрации к сказке («Снежная королева», «Кот в сапогах», «Сказка о царе Салтане», «Красная шапочка»). Создание композиции из 1-2х фигур в характерном окружении.

Задачи:

1. Создание единой и целостной композиции на основе соподчинённости и гармонии.
2. Решение декоративно - плоскостное. Выразительность линии, пятна, введение орнамента. Изображение чёрно-белое.

Материал: чёрная и золотая гелиевые ручки или чёрный фломастер с добавлением второго цвета (жёлтого, красного, синего, зелёного).

Задание для самостоятельной работы: композиционные поиски.

Раздел 4. Цветовые гармонии родственно-контрастных цветов.

4.1 «У природы нет плохой погоды»

Цель: знакомство с эмоциональной ролью цвета.

Задача: подбор цветовых гармоний, выразительность линии.

Предлагаемые аудиторные задания: упражнения на состояния – холодный ветер, закат, восход, розовое утро, страшная гроза, лёгкий туман, солнечный день.

Материалы: гуашь.

Задание для самостоятельной работы: выполнение упражнений на составления цветовых гармоний по заданию преподавателя.

4.2 «Зимний лес».

Цель: выполнение композиции из деревьев.

Задачи:

1. Выбор размера плоскости изображения.
2. Поиск выразительности цветового пятна, линии, фактуры.
3. Составление цветовых гармоний, передача состояния природы, времени суток.

Материал: гуашь.

Задание для самостоятельной работы: композиционные поиски.

4.3 Театр. Цирк.

Цель: нарисовать композицию в ограниченной палитре цвета.

Задачи:

Цветовые гармонии противоположных цветов:

1. Жёлтый, фиолетовый, голубой, белый.
2. Красный, зелёный, чёрный, белый.
3. Синий, оранжевый, чёрный, белый.

Материал: гуашь.

Задание для самостоятельной работы: композиционные поиски.

3 год обучения I полугодие

Раздел 5. Равновесие.

5.1 Натюрморт из предметов быта.

Цель: создание супрематистского тематического натюрморта.

Задачи:

1. Равновесие в композиции.
2. Тоновое решение цельности и единства в композиции.

Выбирается тема для натюрморта. Например: «Театр», «Музыка», «Наш сад», «Восточный», «Северный» и т.д. Выполняются эскизы разных предметов: инструментов, кувшинов, фруктов и др. Составляется тематический натюрморт. Нарисованная на бумаге композиция натюрморта делится на части. Существует ряд приёмов, использование которых усиливает впечатление декоративности:

1. Членение плоскости на части.
2. Дробление изображения.
3. Оверлепинг.

Выбираем модуль для композиции. Этот приём создаёт эффект нарядности.

Материал: мягкий графический материал.

Задание для самостоятельной работы: композиционные поиски.

5.2. Графический натюрморт с изображением животного или птицы.

Цель: создание декоративного тематического натюрморта.

Задачи:

1. Вводная лекция о выборе сюжета индивидуального натюрморта, введение в него животного или птицы. Фор эскиз.
2. Перенос изображения на основной лист. Работа над подготовительным рисунком.
3. Работа графическими материалами.

Материал: тушь, перо или чёрная гелиевая ручка.

Задание для самостоятельной работы: композиционные поиски.

Раздел 6. Цветовые гармонии противоположных цветов.

6.1 «Африканские маски».

Цель: научиться создавать определённую цветовую гармонию, а также выявить за счёт цветовых акцентов наиболее композиционно значимые формы.

Задачи: выполнить ряд эскизов и итоговую работу в технике папье маше.

Гармоничное сочетание 6 групп родственно-контрастных цветов:

1. Жёлтый – фиолетовый, красный, оранжевый и промежуточные.
2. Жёлтый - фиолетовый, синий, зелёный и промежуточные.
3. Синий – оранжевый, красный, фиолетовый и промежуточные.
4. Синий – оранжевый, зелёный, жёлтый и промежуточные.
5. Красный – зелёный, жёлтый, оранжевый и промежуточные.
6. Красный – зелёный, синий, фиолетовый и промежуточные.

Материал: гуашь.

Задание для самостоятельной работы: композиционные поиски.

6.2. Натюрморт. Пейзаж. Упражнения по цветоведению.

Выбор темы «Натюрморт» или «Пейзаж». Изобразить 6 одинаковых небольших форматов и повторить в них выбранный сюжет.

Цель: выполнить упражнения по цветоведению на ограничение цвета (в каждом формате – заданная цветовая гамма) следующим образом:

1. Чёрный и белый.
2. Жёлтый, синий, чёрный, белый.
3. Синий + жёлтый = зелёный (через зелёный).
4. Через синий.
5. Через жёлтый.
6. Через серый.

Задачи: гармоническое сочетание цвета.

Материал: гуашь.

Задание для самостоятельной работы: композиционные поиски.

4 год обучения I полугодие

Раздел 7. Гротеск.

7.1. Иллюстрация к книге Э. Распэ «Приключение барона Мюнхаузена».

Цель: создание иллюстративного альбома, построение сюжетной композиции в

гротескном стиле.

Задачи:

1. Вводная беседа. Знакомство с историей о бароне Мюнхаузене и выбор индивидуального сюжета.
2. Работа над форэскизами.
3. Работа в большом формате.
4. Характерность изображения персонажей, стилизация.
5. Работа в материале. Линия, пятно, фактуры.

Материал: чёрная тушь и перо или чёрная гелиевая ручка.

Задание для самостоятельной работы: композиционные поиски.

Раздел 8. Гротеск.

8.1. Легенды об Урале. Иллюстрация к произведениям магнитогорской поэтессы Н.Кондратовской.

Цель: создание аллегорической композиции.

Задачи:

1. Знакомство с мифами и легендами об Урале.
2. Изучение быта, одежды, занятий народов Урала.
3. Подбор цветовой гаммы для выражения замысла.

Материал: гуашь.

Задание для самостоятельной работы: композиционные поиски.

5 год обучения I полугодие

Раздел 9. Сюжетная композиция.

8.1. Иллюстрация к Евангельским и Библейским рассказам.

Цель: Создание сюжетной композиции.

Задачи:

1. Вводная беседа. Знакомство с фрагментами Евангелия и Библии.
2. Форэскиз, выбор сюжета.
3. Перенос изображения на основной формат.
4. Работа в материале цветом.

Материал: цветные карандаши.

Задание для самостоятельной работы: композиционные поиски.

Раздел 10. Натурная композиция.

10.1. Старый город.

Цель: создание композиции на натурном материале.

Задачи:

1. Вводная беседа с показом фотографий старой архитектуры родного города.
2. Выбор сюжета. Форэскиз.

3. Перенос изображения на основной лист.
4. Создание сюжетной композиции в контрастном чёрно-белом варианте. Работа в материале. Линия, пятно, штрих.

Материал: чёрная гелиевая ручка, тушь чёрная, перо.

Задание для самостоятельной работы: композиционные поиски.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

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

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- **знания:**

- общих понятий и законов в композиции;
- тоновой, цветовой, линейной композиции;
- о движении в композиции;
- о ритме в станковой композиции;
- о контрастах и нюансах;

- **умения:**

- выбрать формат, размер изображения а зависимости от композиционного замысла;
- организовать плоскость листа, гармонично применять средства изображения;
- чётко выделять композиционный центр и подчинять ему второстепенные изображения;

- создать единую и цельную композицию на основе гармонии выразительных средств исполнения;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- применения в композиции графических средств исполнения: линия, пятно, штрих, фактура.

2 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о создании декоративной композиции;

- умения:

- последовательно поэтапно работать над композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов;
- совокупного изображения реалистического и абстрактного;

3 год обучения

- знания:

- о пропорциях;
- о символическом значении цвета в композиции;
- о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной

плоскости;

- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- умения:

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

- обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;

- собирать дополнительный материал для создания композиции;
- применять фактуру и орнамент в композиции;
- работать с фактурами;
- Деликатно вводить реалистические и абстрактные детали.

- навыки:

- разработки сюжета;
- приобретение опыта работы над серией композиций.

4 год обучения

- знания:

- применения основных правил и законов композиции;
- основных пропорций фигуры человека;
- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;

- умения:

- выполнения композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
- организации структуры композиции с помощью применения; несложных композиционных схем;
- выстроить сюжетную и изобразительную взаимосвязь фмгур.

- навыки:

- работы с форэскизами;
- 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 плановости, перспективном построении пространства;
- 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;
- использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
- 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.

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);

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).

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:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Изучение одного из законов композиции.
3. Знакомство с художественным материалом и его возможностями.
4. Сбор подготовительного изобразительного материала.
5. Тональные форэскизы.
6. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
7. Варианты тонально-композиционных эскизов.
8. Варианты цветотональных эскизов.
9. Выполнение картона.
10. Выполнение работы на формате в материале.

Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

В течение первого, второго и третьего классов происходит знакомство с основными законами композиции. В 4 и 5 классах итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветowych или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

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.

Дидактически материалы

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

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

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983

5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
7. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы.