

**муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» города Ярославля**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»**

В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОГРАММА

по учебному предмету

В.01. КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ

2023

«РАССМОТРЕНО»
Методическим советом МУДО
«ДШИ им. М.А. Балакирева»
г.Ярославля
протокол № 1
« 1 » сентября 2023г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МУДО
«ДШИ им. М.А. Балакирева» г.Ярославля
Ж.Г. Кузовенкова
« 1 » сентября 2023г.

Разработчик: **В.В.Демичева**, преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, народный мастер России, член Союза художников России

Главный редактор: **И.Е.Домогацкая**, генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и искусства, кандидат педагогических наук

Технический редактор: **С.М.Пелевина**, научный сотрудник Института развития образования в сфере культуры и искусства

Рецензенты:

Ю.В.Поликарпочкина, методист Иркутской областной детской школы искусств, преподаватель

С.С.Васечкина, преподаватель Детской школы искусств и ремесел города Братска Иркутской области

Программа адаптирована

преподавателями МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» г. Ярославля

Пышной Е.О. и Назаровой Н.Н.

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 образовательной организации на реализацию учебного предмета;*
- *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цель и задачи учебного предмета;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмет;*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план;*
- *Годовые требования;*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения;*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*
- *Контрольные требования на разных этапах обучения;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Комментарии к разделам и темам;*
- *Методические рекомендации по организации самостоятельной работы;*

VI. Список литературы и средств обучения

- *Список методической литературы;*
- *Список учебной литературы;*
- *Средства обучения.*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Программа «Композиция прикладная» направлена на развитие творческих способностей, формирование навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса обучающихся.

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

Предмет «Композиция прикладная» также тесно связан с предметами «Рисунок», «Живопись», «История народной культуры и изобразительного искусства». Навыки, приобретенные на уроках рисунка и живописи, помогают учащимся наиболее успешно выполнять задания по прикладной композиции. Знание основных художественных школ русского и западно-европейского искусства, основных видов народного художественного творчества, его особенностей и истоков позволяет создавать наиболее выразительные орнаментальные темы и декоративные композиции.

Особенностью предмета «Композиция прикладная» является его практико-ориентированная направленность.

Знания, умения и навыки, приобретенные обучающимися на уроках прикладной композиции, позволяют наиболее успешно создавать художественные проекты для работы в материале, например, работы, созданные на уроках композиции, могут быть переведены в технические рисунки и выполнены в материале.

Срок реализации учебного предмета

Согласно учебному плану при 5-летнем сроке обучения изучение предмета «Композиция прикладная» начинается с первого класса и заканчивается в пятом классе с аудиторной учебной нагрузкой 1 час в неделю.

Самостоятельная работа обучающихся составляет 1 час в неделю на протяжении всего периода обучения и предполагает выполнение заданий по разделам, а также изучение специальной дополнительной литературы.

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

Общий объем времени по учебному предмету «Композиция прикладная» при 5-летнем сроке обучения составляет 330 учебных часов (1- 5 класс). Из них аудиторные занятия -165 часов, самостоятельная работа - 165 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Композиция прикладная» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов	
	1-й год 1 класс		2-й год 2 класс		3-й год 3 класс		4-й год 4 класс		5-й год 5 класс			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Полугодия												
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165	
Самостоятельная работа (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330	
Вид промежуточной аттестации по полугодиям		Т.просмотр*	просмотр	Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр		Т.просмотр		

* Т.просмотр – творческий просмотр

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.

Цель и задачи учебного предмета

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

Задачи учебного предмета «Композиция прикладная»:

- формирование способности понимать принципы создания предметов декоративно-прикладного искусства;
- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами декоративной композиции;
- применение полученных знаний о выразительных средствах композиции (ритм, линия, силуэт, цвет, тональная пластика, контраст) в композиционных работах;
- формирование умения находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу, а также - живописно-пластические решения для каждой творческой работы;
- формирование умения создавать грамотную художественную композицию;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих основные профессиональные программы в области изобразительного искусства.

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 учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение вариантов изобразительного материала);
- наглядный (показ, демонстрация произведений известных художников и лучших образцов заданий, выполненных учащимися);
- практический (зарисовки с натуры и творческие упражнения, подробная проработка отдельных деталей задания и последующая организация композиции целого листа);
- самостоятельная работа (сбор натурального материала, разработка эскизных вариантов заданий);
- просмотр картин выдающихся художников и посещение выставок для повышения общего уровня развития учащегося;
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

Предложенные методы работы с группой в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях художественного образования.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

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

Курс «Композиция прикладная» включает в себя шесть разделов:

- основы декоративно-прикладного искусства;
- орнамент;
- стилизация и трансформация формы;
- работа в материале;
- шрифтовая композиция;

- макетирование.

В разделе «Основы декоративно-прикладного искусства» обучающиеся знакомятся с видами декоративно-прикладного искусства, его особенностями и спецификой, многообразием орнаментальных мотивов разных стран и народов, с возможностями декорирования предметов, форм, интерьеров. Знакомятся с художественными промыслами.

В разделе «Орнамент» обучающиеся знакомятся с правилами построения орнамента, видами орнамента, знакомятся с правилами создания монокомпозиции и пробуют свои силы в создании орнаментальной формы для прикладного применения в окружающей среде (например: элемент костюма, интерьера).

В разделе «Стилизация и трансформация формы» учащиеся работают с растительными, животными и другими природными формами, а также с формами и предметами окружающей среды. В пятом классе разрабатывают темы, связанные с созданием многофигурных композиций.

Все темы связаны между собой и имеют интегрированные основы.

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

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

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

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

В течение всех лет обучения рекомендуется создание обучающимися портфолио из выполненных работ. Портфолио используется как личное методическое пособие на уроках «Композиция прикладная» и «Работа в материале», а также для самостоятельной работы учащихся. Данный вид работы формирует систему знаний в области «Композиция прикладная», позволяющую успешно сдавать вступительные

экзамены в средние профессиональные организации и организации высшего образования по направлениям: «Декоративно-прикладное искусство» и «Дизайн».

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

Учебно-тематический план

При 5-летнем сроке обучения изучение предмета начинается с первого класса.

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Первый год обучения (1 класс)					
I полугодие					
Раздел 1. Основы декоративно-прикладного искусства					
1.1	Вводная беседа. Понятие предмета «Композиция прикладная»	Урок	4	2	2
1.2	Народные художественные промыслы	Урок	8	4	4
1.3	Виды и структуры орнаментов	Урок	8	4	4
Раздел 2. Стилизация					
2.1	Стилизация природных форм	Урок	8	4	4
2.2	Геометризация формы	Урок	4	2	2
			32	16	16
Первый год обучения (1 класс)					
II полугодие					
Раздел 3. Орнамент. Работа в материале.					
3.1	Аппликация из различных по фактуре материалов	Урок	10	5	5
3.2	Стилизованная роспись по твёрдому материалу		24	12	12

			34	17	17
Второй год обучения (2 класс)					
I полугодие					
3.3	Мозаика из бумаги	Урок	16	8	8
3.4	Мозаика из пластика.	Урок	16	8	8
			32	16	16
II полугодие					
3.5	Роспись по ткани. Знакомство с техникой батик и материалами.	Урок	4	2	2
3.6	Орнаментальная композиция . Роспись ткани, батик.	Урок	30	15	15
			34	17	17
Третий год обучения (3 класс)					
I полугодие					
Раздел 4. Работа с объёмами					
4.1	Рельеф. Понятие, виды рельефа.	Урок	4	2	2
4.2	Декоративный рельеф. Орнаментальный мотив. Эскизы.	Урок	8	4	4
4.3	Лепка рельефа из скульптурного пластилина. Творческая работа.	Урок	20	10	10
			32	16	16
II полугодие					
4.4	Техника папье-маше. Виды пластических масс.	Урок	4	2	2
4.5	Декоративная маска из папье-маше	Урок	30	15	15
			34	17	17
Четвёртый год обучения (4 класс)					
I полугодие					
4.6	Работа в объёме. Декоративный абажур.	Урок	16	8	8
4.7	Витраж.	Урок	16	8	8
			32	16	16
II полугодие					

4.8	Конструирование из бумаги. Материалы. Развёртка. Базовые модели.	Урок	12	6	6
4.9	Исторические персонажи в бумажной пластике.	Урок	22	11	11
			34	17	17
Пятый год обучения (5 класс)					
I полугодие					
Раздел 5. Шрифтовая композиция.					
5.1	Понятие шрифта. Виды.	Урок	6	3	3
5.2	Шрифтовая композиция.	Урок	26	13	13
			32	16	16
II полугодие					
Раздел 6. Макетирование					
6.1	Макетирование и архитектура	Урок	8	4	4
6.2	Итоговое макетирование архитектурного сооружения	Урок	26	13	13
			34	17	17

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Первый год обучения

Раздел 1. Основы декоративно-прикладного искусства.

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

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

Материал: репродукции, фотографии работ, изделия декоративно-прикладного искусства.

1.2. Тема: Народные художественные промыслы. Отличительные особенности традиционных художественных промыслов России. Приемы нанесения различных мазков. Цветовая палитра в каждом виде росписи.

Цель: знакомство с художественными промыслами России.

Задача: Овладение техническими навыками. Изображение элементов различных росписей.

Материал: гуашь, бумага, кисти.

1.3. Тема: Виды и структура орнаментов.

Виды орнаментов – геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный и комбинированный. Типы орнамента – ленточный, сетчатый и замкнутый. Ритм и симметрия в орнаменте.

Цель: Знакомство с разнообразием орнаментальных мотивов разных стран и народов.

Задача: Грамотно скомпоновать изображение в листе. Добиться выразительности линий.

Материал: карандаш, гуашь, бумага.

Раздел 2. Стилизация

2.1 Тема: Стилизация природных форм.

Отбирая главное преобразовать предмет, подчиняя его форму и цвет ритмическому строю изображения.

Цель: Развитие эмоционально-ассоциативного восприятия учащихся. Познакомить с возможностями декорирования.

Задача: Выделить главное и типичное, творчески переосмыслить натуру, нарисовать стилизованную растительную форму.

Материал: глеевые ручки, бумага.

2.2 Геометризация формы. Приведение измененного по форме растительного объекта (цветка) к простейшим геометрическим формам: кругу (овалу); квадрату (прямоугольнику); треугольнику.

Подача графическая. Формат А4, фломастер, белая бумага.

Самостоятельная работа: выполнение дополнительных вариантов геометризации растительных форм. Полученные в результате стилизации мотивы рекомендуется использовать далее в разделе «Орнамент».

Раздел 3. Орнамент. Работа в материале.

3.1 Тема: Аппликация из различных по фактуре материалов.

Работа над замыслом, подбор материалов. Выполнение работы с использованием различных по фактуре и качеству материалов.

Активизация творческого отношения к обучению, освоение навыков в подборе цветовой палитры и материала.

Задача: Создание цельной плоскостной композиции из различных по цвету и фактуре материалов.

Материал: цветная бумага, картон, лоскуты, ленты, иные декоративные элементы(пуговицы, бусины, проволока и т.д.), клей ПВА, ножницы.

3.2 Тема: Стилизованная роспись по твердому материалу. Разделочная доска оформление стилизованной росписью. Работа над эскизом. Исполнение в материале.

Цель: Развитие образного мышления, раскрытие творческих способностей обучающихся.

Задача: Разработать эскиз. Заполнить росписью плоскость с учетом формы доски.

Материалы доска, гуашь кисти, лак.

Второй год обучения (2 класс)

Во втором классе обучающиеся учатся разбираться в художественно-выразительных особенностях языка декоративно-прикладного искусства. Учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением, материалом, украшением в процессе эстетического анализа.

3.3-3.4 Тема: Мозаика из тонированной бумаги и пластика.

Цель: развитие творческих способностей и освоение принципов работы над декоративной композицией, освоение новых материалов.

Задачи: Создать плоскостную декоративную композицию подчинённую особенностям используемого материала.

Материал: бумага, гуашь, клей ПВА формат А4 или ДВП, пластиковая мозаика, шпатлёвка.

3.5-3.6 Тема: Роспись по ткани, батик.

Цель: Развитие творческого воображения, умения видеть, запоминать и анализировать образы. Освоение техники работы по текстилю.

Задача: Создать декоративную композицию на ткани подчинённую особенностям материала.

Материалы для работы. Искусственный шёлк, резерв, рама для батика раздвижная, трубочка для резерва, краски по ткани.

Третий год обучения (3 класс)

В третьем классе обучающиеся от плоскостной композиции переходят к освоению навыков работы в объеме, а так же изучают особенности взаимодействия объёма и цвета.

Раздел 4. Работа с объёмами

4.1-4.3: Декоративный рельеф, лепка из скульптурного пластилина.

Цель: Развитие пространственного мышления, навыки работы с формой.

Задача: вылепить декоративный рельеф, стилизованное изображение птицы, растения, геометрический декоративный элемент.

Материалы для работы: скульптурный пластилин, лист ДВП формат на усмотрение педагога и учащегося, набор инструментов для моделирования.

4.4-4.5: Техника папье-маше. Маска из папье-маше

Цель: Развитие пространственного мышление, создание выразительного образа, верное соотношение цвета и формы в декоративной композиции. Освоение метода работы в технике папье-маше.

Задача: Создать выразительную маску.

Материалы для работы: для лепки основы - пластилин, для маски газетная бумага, клей ПВА, гуашь или акрил для росписи.

Четвёртый год обучения (4 класс)

4.6-4.7 Тема: Декоративный абажур, витражная роспись или батик.

Цели: Развитие творческих способностей, совершенствование и закрепление ранее полученных навыков и знаний.

Задача - создать предмет, по возможности функциональный, стилистически единый, гармоничный по форме, цвету и пропорциям.

4.8-4.9 Тема: Конструирование из бумаги, исторический персонаж.

Цель: Освоение навыков работы с бумагой, развитие конструктивного мышления, трансформация плоскости в объём.

Задача: Из бумаги создать фигуру человека, продумывая элементы исторического костюма.

Пятый год обучения (5 класс)

Раздел 5. Шрифтовая композиция.

5.1-5.2. Тема: Шрифтовая композиция.

Изучение видов шрифтов. Условная стилизация, изображение с использованием шрифта.

Цель: Ознакомление с некоторыми видами шрифтов.

Задача: Научить грамотно компоновать текст и изучить основные принципы начертания букв.

Материал: бумага, линейка, циркуль кисть, гуашь.

Раздел 6. Макетирование

6.1-6.2: Макетирование и архитектура. Создание макета архитектурного сооружения.

Цель: Понимание значения макетирования.

Задача: Научить в масштабе и объеме передавать идейный замысел работы. Передать связь основных частей и деталей с учетом конструктивных особенностей формы.

Выполнить конструкцию, макет здания.

Материал: бумага, картон, ножницы, клей.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В результате освоения предмета «Композиция прикладная» обучающийся должен:

знать:

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

уметь:

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

владеть:

- навыками по созданию композиционной художественно-творческой работы.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

Первый год обучения

- знания:

- видов декоративно-прикладного искусства;
- основных законов общей композиции;

- способов построения орнамента;
- основных приемов стилизации растительных форм;
- различий и видов художественных промыслов;

- умения:

- уравнивать основные элементы в листе;
- создавать орнамент по заданной схеме;
- перевести простые растительные формы в декоративные;

- навыки:

• владения техниками работы гуашью, аппликацией, графическими техниками.

Второй год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о способах выделения главного в композиции;
- о создании плоскостной декоративной композиции;
- о композиционной структуре замкнутого орнамента;

- умения:

- создавать замкнутый орнамент по заданной схеме;
- последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- составления колеров;
- создания декоративной композиции из стилизованных мотивов.

Третий год обучения

- знания:

- способов работы в объёме;
- о способах достижения цветовой гармонии;

- умения:

- последовательно, поэтапно работать в технике папье-маше;
- создавать объёмные орнаментальные композиции на твёрдой основе;

- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до заданной степени законченности;
- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- навыки:

- работы с пластическими массами.

Четвертый год обучения

- знания:

- о принципах построения монокомпозиции;
- о способах создания колористических композиций;
- о правилах композиционного построения костюма;

- умения:

- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств — линии, пятна;
- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- навыки:

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

Пятый год обучения

- знания:

- о стилизации сложных форм;
- о закономерностях построения ансамбля;

- умения:

- создавать ансамблевую композицию как единое целое;
- самостоятельно выделять главное в композиции;
- разбираться в художественно-выразительных особенностях языка декоративно-прикладного искусства.

- навыки:

- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции;
- конструирования и моделирования из различных материалов.

IV. 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 учащегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – 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 зачета-просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

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, связанных единством замысла и воплощения.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графики и связана с предметом «Работа в материале». Работа выполняется в пятом классе и рассчитана на год.

Критерии оценок

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

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

Выставляется оценка:

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

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

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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для успешного достижения результата в освоении программы по предмету «Композиция прикладная» необходимы следующие учебно-методические материалы:

Таблицы по темам:

- орнамент;
- цветоведение;
- стилизация;
- основы общей композиции.

Наглядные пособия.

Методические пособия.

Папки практических заданий, сформированные по темам.

Фонд лучших работ обучающихся по разделам и темам.

Портфолио ученических работ по темам.

Видеоматериал.

Интернет – ресурсы.

Презентационные материалы по тематике разделов.

Методические рекомендации преподавателям

Предмет «Композиция прикладная» предлагается рассматривать как связующее звено между предметами «Рисунок», «Живопись» и предметом «Работа в материале».

Ввиду небольшого количества часов, отведенных на предмет «Композиция прикладная», работа над композицией ведется, в основном, за пределами учебных

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

Программа имеет четыре базовых раздела, это: «Основы декоративно-прикладного искусства», «Стилизация», «Работа в объёмах», «Орнамент», «Работа в материале». Разделы цикличны и имеют разный уровень сложности.

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.

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

Пошаговый подход к стилизации предмета дает в руки обучающихся инструмент, владея которым они смогут преобразовать любой предмет окружающей действительности в выразительную декоративную форму.

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

Выполненная работа может остаться графическим листом и использована в другом разделе.

В младших классах цветовой шкалой может быть композиция из бабочек, листиков, животных и т. д. Для удобства и быстроты выполнения данной работы учащиеся вырезают шаблон, который обводят несколько раз. Каждый обведенный шаблон - это заданное педагогом новое цветовое решение. Как было сказано ранее,

для концентрации внимания на работе с цветом можно использовать готовую композицию из раздела «Стилизация».

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

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

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

После выбора темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

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.

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов-на-Дону, «Феникс» 2000
2. Береснева В.Я., Романова Н.В. Вопросы орнаментации ткани. М.: «Легкая индустрия», 1977
3. Голубева О.Л. Основы композиции». М.: Издательский дом искусств, 2004

4. Груздев В.В. Метод освоения некоторых понятий композиции. - В кн.: Преподавание спецдисциплин на художественно-графических факультетах педагогических институтов. Курск, КПИ, 1978
5. Енин А.А. Обухов И.Б. Основы композиции.
<http://library.fentu.ru/book/arhid/osnovkompoz/index.html>
6. Зайцев А. Наука о цвете в живописи. М.: «Искусство»1986
7. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
8. Панксенов Г.И. Живопись форма, цвет, изображение. М.: «Академия», 2008
9. Практическое цветоведение. МГПИ. Пособие для студентов художественно-графического факультета. 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», 2005
5. Дагддиян К.Т. «Декоративная композиция» / Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008
6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М: «Владос», 2008
7. Орнаменты народов мира. СПб, «Кристалл»,1998
8. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
9. Халдина Е.Ф. Композиция в дизайне среды. Челябинск, 2007

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;

- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд - фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.