

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 1»**
Россия, 191028, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 18
Телефон/факс: (812) 273-66-42

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО СПб ДХШ №1
Протокол № 1 от 28.08.20

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
СПб ГБУ ДО СПб ДХШ №1
В.И.Орлов
Приказ от 28.08.20 № 05

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области декоративно-прикладного искусства
«Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения – 8 лет**

Рабочая программа на 2020/2021 учебный год

**ПО.01 Художественное творчество
ПО.01 УП.06 КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ
4-8 класс**

Содержание

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 учащихся;
- Дидактические материалы;
- Средства обучения.

VI. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература;
- Учебная литература;

І. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на основе и с учётом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства.

Учебный предмет «Композиция прикладная» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению композиционных заданий и живописных работ в условной стилизованной манере, получение ими художественного образования, эстетического воспитания и духовно-нравственное развитие ученика.

Художественно - творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты.

Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи. Программа «Композиция прикладная» содержит в себе последовательность заданий и упражнений, которые позволяют ученикам получить навыки и умения в работе над рисунком и живописью, развивают чувства пропорции, ритма, уравновешенности, гармонии, дают необходимые знания владения тоном и цветом.

Учебный предмет «Композиция прикладная» даёт учащимся основные знания о правилах и приёмах построения композиции, формирует навыки композиционного решения на плоскости листа с помощью выразительных средств (пятно, линия, тон, цвет). Знакомит с особенностями художественных техник (акварель, гуашь, пастель, уголь, соус) и учит работе с различными материалами. В процессе обучения школьники узнают такие термины, как симметрия, ритм, декоративная роспись, статика-динамика, рельеф, контраст-нюанс, модульный элемент, орнамент, шрифт, пропорции, масштабность, соразмерность, и в дальнейшем применяют свои знания на практике. Дети учатся собирать и обрабатывать подготовительный материал (наброски, эскизы, зарисовки). Художественно - творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты.

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» содержит в себе последовательность заданий и упражнений, которые позволяют ученикам получить знания и умения в работе над композиционными заданиями. Учащиеся получают навыки свободного и осознанного использования свойств и возможностей композиционных средств, как в работе над формальными заданиями, так и в работе с натюрмортными постановками. Применяя основные законы композиционного построения, ученики грамотно выстраивают этапы работы и сознательно реализуют свои композиционные идеи при выполнении того или иного задания. Работы, выполненные на уроках «Композиция прикладная», отличаются условностью изображения и декоративностью исполнения.

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» помимо технических знаний, предоставляет школьнику возможность освоения духовного наследия и традиций предшествующих поколений, познания народной культуры. Программа направлена на общее эстетическое развитие детей, на развитие у них эмоционального отношения к произведениям изобразительного искусства, на познание мира через его отображение в своих творческих работах. Учебный предмет даёт знания о способах, манере исполнения декоративных композиций в народном творчестве, помогает современникам восстановить преемственность в развитии отечественной культуры, понять её место в мировом культурном процессе, найти соответствующие традициям современные новации в решении экологических, социально-исторических и нравственно-эстетических проблем.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная» составляет 5 лет: при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе – с 1 по 5 классы.
нагрузка 1 учебный час в неделю.

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

Общая трудоёмкость учебного предмета «Композиция прикладная» при 5-летнем сроке обучения составляет 495 часов. Из них: 165 часов – аудиторные занятия, 330 часов – самостоятельная работа. Аудиторные занятия с нагрузкой 1 час в неделю составят 33 учебных часа за год.

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 и итоговой аттестации										Всего часов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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)	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	330
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	49	50	49	50	49	50	49	50	49	50	495
Вид промежуточной аттестации по полугодиям	зачёт		зачёт		зачёт		зачёт		зачёт		

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.

Цели и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция прикладная» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретённых им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одарённых 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:
Образовательные:

- Знакомство с особенностями художественных материалов и техник;
- Изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- Знакомство с основными правилами и приёмами построения композиции;
- Знакомство с графическим наследием выдающихся художников прошлого и настоящего
- Обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- Формирование у наиболее одарённых выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Развивающие:

- Развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- Развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- Приобретение учащимися опыта творческой деятельности.

Воспитательные:

- Возбуждение в детях потребности к художественному выражению;
- Воспитание морально-нравственных качеств детей, формирование их духовной культуры и потребности постоянно общаться с изобразительным искусством, воспитание уважительного отношения к труду художников.

Обоснование структуры программы учебного предмета

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 приёмов 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

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения

(I полугодие)

Раздел 1. Основы композиции

I.1.1. Вводная беседа о видах и жанрах искусства, об основных законах и правилах композиции, о взаимосвязи композиции с рисунком и живописью.

Цель: знакомство с понятиями «композиция», «виды и жанры искусства».

Задача: знакомство с предметом «композиция прикладная» и программой на учебный год.

Аудиторные задания: тестовые упражнения на наблюдательность, восприятие и воображение.

I.1.2. Выразительные средства.

Цель: получение навыков в графическом изображении воображаемых форм.

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью, выбор размера изображения и его места в листе в зависимости от размера формата. Развитие воображения, умение графически изображать воображаемые предметы.

Аудиторные задания: выполнение упражнений на проверку умения владения линией, формой, пространством при заполнении листа изображением.

Раздел 2. Плоскостная композиция

I.2.1. Равновесие основных элементов композиции в листе.

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

Задача: развитие навыков компоновки в листе плоских геометрических форм, решение задачи уравновешенности, соподчинённости элементов, целостности композиции.

Аудиторные задания: выполнение упражнений на компоновку в листе основных плоских геометрических форм: круга, квадрата, прямоугольника.

Раздел 3. Цвет в композиции

I.3.1. Особенности цвета. Основные цвета и дополнительные.

Цель: знакомство с цветовым спектром (радуга), с общими закономерностями цветовых сочетаний.

Задача: обучение смешиванию двух первоначальных цветов для получения дополнительных. Знакомство с понятием «количество цвета» и «качество цвета».

Аудиторные задания: выполнение упражнений на получение составного цвета.

I.3.2. Тёплые и холодные цвета, достижение выразительности.

Цель: знакомство с условным разделением цветов по тепло-холодности.

Задача: получение навыка работы с палитрой при составлении цвета.

Аудиторные задания: проведение устных упражнений на ассоциативные ощущения

«тепла» и «холода». Выполнение упражнений на растяжку холодной и тёплой гаммы для создания «тёплых» и «холодных» ковриков.

Раздел 4. Растительные элементы

I.4.1. Изучение растительных форм.

Цель: знакомство с разнообразием форм листьев и цветов.

Задача: обучение работы с натурными зарисовками.

Аудиторные задания: выполнение задания по зарисовке с натуры листьев и цветов гербария.

Раздел 5. Стилизация

I.5.1. Стилизация растительных форм.

Цель: получение знаний работы над декоративной композицией.

Задача: обучение работы над эскизами, создание стилизованной формы растения на основе её первоначальных характеристик, т.е. подчинение художественного изображения условным формам.

Аудиторные задания: выбор одной из зарисовок растительного элемента и перевод её в форму декоративную. Компоновка в круге полученного стилизованного изображения. Выполнение эскизной разработки композиции в тоне (2-3 тона) и цвете (2-3 цвета).
Выполнение композиции в цвете.

(II полугодие)

Раздел 6. Декоративная роспись

I.6.1. Стилизованное изображение животного.

Цель: знакомство с животным миром, сходством и различием форм отдельных видов.

Задача: создание стилизованной формы коня, умение работы с линейными формами, решение тоновых и цветовых задач.

Аудиторные задания: работа над эскизами формы разделочной доски, создание образа коня, соответствующего выбранной форме доски, цветовое решение плоскости доски и росписи коня. Выполнение выбранного эскизного варианта на формате А-3.

Раздел 7. Витраж

I.7.1. Эмоциональная характеристика цвета. Растительный элемент.

Цель: знакомство с работой над витражом.

Задача: закрепление умений в работе над созданием декоративной композиции, составлением цвета, распределением цветовых пятен на плоскости листа.

Аудиторные задания: выполнение витража с применением растительного элемента в формате А-3.

Раздел 8. Статика-динамика

I.8.1. Формы геометрических тел в состоянии покоя, движения.

Цель: знакомство с понятием «статика» и «динамика».

Задача: приобретение опыта создания композиций при расположении форм геометрических фигур в листе для выражения их равновесия (статика) и состояния движения, или действия (динамика).

Аудиторные задания: исполнение заданий на создание динамичных и статичных композиций из вырезанных из тёмной бумаги форм треугольника и квадрата. Формат А-4.

12

I.8.2 Соотношение между формой предмета и фоном.

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиционного заполнения листа соответствующими формами предметов в натюрморте.

Задача: умение использовать фон (то есть пустоту между предметами), как неотъемлемую часть художественного целого в композиции, в картине. Цельное восприятие работы.

Аудиторные задания: выполнение натюрморта, составленного из 3-4 различных по форме и размеру бутылок, расположенных на тёмном фоне. Работа гуашью.

2 год обучения

(I полугодие)

Раздел 1. Объёмная композиция

II.1.1 Рельеф

Цель: приобретение знаний в создании рельефной и объёмной композиций из бумаги.

Задача: знакомство с различным материалом и приёмами при создании рельефной и объёмной композиций.

Аудиторные задания: выполнение композиционных заданий на в формате А-4.

II.1.2 Передача объёма геометрических тел графическими средствами.

		50	33	17	
3 год обучения (I полугодие)					
Раздел 1. Контраст-нюанс					
III.1.1	Контраст-нюанс в композиции	урок	13	9	4
Раздел 2. Модульный элемент					
III.2.1	Орнамент сетчатый	урок	18	12	6
III.2.2	Композиционно-замкнутый орнамент	урок	18	12	6
			49	33	16
(II полугодие)					
Раздел 3. Декоративная композиция					
III.3.1	Композиция натюрморта (монохром)	урок	20	13	7
III.3.2	Цвет в декоративном натюрморте	урок	30	20	10
			50	33	17
4 год обучения (I полугодие)					
Раздел 1. Шрифт					
IV.1.1	Каллиграфия. Шрифтовая композиция	урок	18	12	6
Раздел 2. Пропорции					
IV.2.1	Линейные соотношения, «золотое сечение»	урок	18	12	6
IV.2.2	Единство гармонических пропорций, линий и цветовых сочетаний (композиция)	урок	13	9	4
			49	33	16
(II полугодие)					
Раздел 3. Масштабность					
IV.3.1	Фигура человека в интерьере	урок	37	24	13
IV.3.2	Формальная композиция (натюрморт)	урок	13	9	4
			50	33	17
5 год обучения (I полугодие)					
Раздел 1. Пейзаж					
V.1.1	Условное, стилизованное исполнение композиции	урок	49	33	16
			49	33	16
(II полугодие)					
Раздел 2. Итоговая работа					
V.2.1	Графическая композиция «Природа». Триптих	урок	50	33	17

Цель: изучение приёмов, при помощи которых передаётся объём геометрических тел тоном и цветом на плоскости листа. Развитие пространственного, объёмного восприятия объектов.

Задача: умение использовать графические и живописные средства для передачи объёма предметов в натюрмортных постановках.

Аудиторные задания: выполнение упражнений по передаче объёма куба и цилиндра тоном и цветом на форматах А-4.

Раздел 2. Аппликация

II.2.1 Передача объёма средствами аппликации.

Цель: приобретение знаний и умений в работе с цветной бумагой.

Задача: умение использовать цветную бумагу при составлении цвета драпировок и

передаче объёма гипсовых тел.

Аудиторные задания: выполнение натюрморта, состоящего из трёх гипсовых тел: куба, цилиндра, шара на фоне цветных однотонных драпировок, средствами аппликации.

(II полугодие)

Раздел 3 Симметрия

III.3.1 Виды симметрии

Цель: приобретение знаний о симметрии.

Задача: овладение приёмами построения симметрии, имеющей осевую линию и симметрии, имеющей центральную точку.

Аудиторные задания: 1. Выполнение изображения бабочки (тон, цвет). 2. Выполнение изображения цветка (тон, цвет). Формат А-3.

Раздел 4. Ритм

III.4.1. Ритм в композиции

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиционных заданий на основе ритмических конструкций.

Задача: навыки применения ритмической связи линий, пятен и форм в композиции.

Аудиторные задания: выполнение упражнений по созданию ритмических композиций. Формат листа А-4.

Раздел 5. Орнамент

III.5.1. Разновидности орнамента. Орнамент ленточный.

Цель: приобретение знаний и умений ведения последовательной работы над созданием орнамента.

Задача: создание ленточного орнамента, основанного на растительных элементах.

Аудиторные задания: выполнение эскизных вариантов стилизованного растительного элемента, разработка орнамента с придуманным элементом, или группой элементов в тоне и цвете; выполнение эскизного варианта на формате А-3.

3 год обучения

(I полугодие)

Раздел 1. Контраст-нюанс

III.1.1 Контраст-нюанс в композиции

Цель: приобретение знаний о контрасте и нюансе размерном, тоновом и цветовом.

Задача: овладение графическими средствами при выражении контраста или нюанса на листе.

Аудиторные задания: создание композиций на контраст-нюанс в графической и живописной манере.

Раздел 2. Модульный элемент

III.2.1 Орнамент сетчатый.

Цель: знакомство с «модульным элементом» как основой орнамента сетчатого.

Задача: закрепление навыков работы над эскизами, составление композиции с использованием модульного элемента, работа с цветом.

Аудиторные задания: эскизная работа над вариантами модульного геометрического элемента, составление сетчатого орнамента с выбранным элементом, выполнение эскизных тоновых и цветовых вариантов элемента с фоном, выполнение орнамента в размере 30x20 см. Формат А-3.

III.2.2 Композиционно-замкнутый орнамент

Цель: знакомство с композиционно-замкнутым орнаментом, как одной из разновидностей орнаментов.

Задача: овладение приёмами составления орнамента, вписанного в круг, квадрат.

Аудиторные задания: эскизная разработка вариантов композиционно-замкнутого орнамента в квадрате. Эскизная разработка орнамента в тоне и цвете. Увеличение орнамента в размер 20x20 см. Выполнение в цвете.

(II полугодие)

Раздел 3. Декоративная композиция

III.3.1 Композиция натюрморта (монохром)

Цель: компоновка натюрморта вместе с плоскостью стола в формате А-2 без предварительного эскиза. Выбор необходимого размера изображаемых предметов и их расположение в листе.

Задача: навыки выполнения компоновки объектов в листе без предварительного эскиза. Условность изображения, тональное решение натюрморта, декоративность исполнения.

Аудиторные задания: создание стилизованного изображения предметов натюрморта, тоновое решение листа.

III.3.2 Цвет в декоративном натюрморте

Цель: формирование умения использовать условность изображения и распределение цветовых пятен в натюрмортных постановках, декоративность исполнения.

Задача: приобретение навыков в композиционном заполнении листа соответствующими элементами натюрморта, цельное восприятие композиции, распределение цветовых пятен на формате, декоративность и условность исполнения.

Аудиторные задания: выполнение натюрморта из 3-х предметов с драпировками.

4 год обучения

(I полугодие)

Раздел 1. Шрифт

IV.1.1 Каллиграфия. Шрифтовая композиция.

Цель: знакомство с элементами письменной графики.

Задача: создание композиции, в которой шрифт будет нести главную смысловую и эстетическую нагрузку. Подбор шрифта, графическое написание которого наиболее подходит к смысловому восприятию имени и фамилии ученика. Цветовые отношения букв с фоном.

Аудиторные задания: в квадратах 7x7 см. выполнить эскизные варианты композиции начальных букв своего имени и фамилии. Сделать несколько эскизов выбранного варианта в тоне, цвете. Перевод эскизного варианта в рабочий формат большего размера.

Выполнение в цвете.

Раздел 2. Пропорции

IV.2.1 Линейные соотношения. «Золотое сечение».

Цель: приобретение знаний о пропорциональных отношениях сторон прямоугольника между собой и о пропорциях фигуры человека.

Задача: приобретение навыков при построении 2-х, 3-х фигурной композиции, умение изображать силуэтный рисунок субъектов, выявлять отношения между контуром субъектов и фоном.

Аудиторные задания: построение прямоугольников с отношениями сторон «золотого сечения». Условное силуэтное изображение трёх стоящих рядом фигур людей (папа, мама, ребёнок). Создание общей композиционной группы, пластическое решение пятна.

IV.2.2 Единство гармонических пропорций, линий и цветовых сочетаний (композиция).

Цель: закрепление и развитие навыков работы над эскизами, проверка знаний и умений в создании композиции в заданном формате.

Задача: умение сохранять «целостность композиции» в решении композиционных задач, подборе тона и цвета, компоновки уравновешенных по пятнам пространств.

Аудиторные задания: создание композиции из пересекающихся линий в квадратах 10x10см. Тональное решение эскизов: заполнение промежутков между линиями (тёмный, светлый, серый). Цветовое решение эскизов: заполнение промежутков между линиями в тёплой, холодной и смешанной гамме. Один из вариантов в цвете выполнить в квадрате 20x20 см.

(II полугодие)

Раздел 3. Масштабность

IV.3.1 Фигура человека в интерьере.

Цель: приобретение знаний о масштабности как отношении линейных размеров изображаемых объектов к их действительным размерам. Построение многофигурной композиции в интерьере.

Задача: приобретение практических навыков при построении трёх-четырёх фигурной композиции (папа, мама, ребёнок или дети, бабушка, дедушка...) в заданном формате, создание определённого эмоционального состояния с помощью цветовой палитры, положения фигур друг относительно друга, решение пространства интерьера, в котором располагается многофигурная группа.

Аудиторные задания: «Моя семья» (в интерьере). Выполнение эскизного варианта композиционного расположения фигур членов своей семьи, стоящих рядом друг с другом в интерьере (прихожая, столовая, кухня...). Заданная высота мужской фигуры 180см. Линейный масштаб: 1:20 (1метр =5см.). Линейные размеры высоты и ширины объектов интерьера (подоконника, окна, стола, стула, шкафа...) должны быть масштабны линейным размерам фигур. На одном эскизе задание выполнить графически, на другом – в цвете. Перевести изображение в масштаб 1:10 (1метр = 10см.) и выполнить в цвете на рабочем формате.

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных эскизных зарисовок интерьера с фигурами людей (членами семьи) с различным цветовым и тональным решением. **IV.3.2 Формальная композиция (натюрморт)**

Цель: закрепление навыков в работе над стилизованным изображением натюрморта.

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого, развитие технических приёмов в работе над тоновыми и цветовыми решениями натюрморта, передачи условности изображения и декоративности исполнения.

Аудиторные задания: Выполнение натюрморта на формате А-2.

5 год обучения

(I полугодие)

Раздел 1. Пейзаж

V.1.1 Условное, стилизованное исполнение композиции.

Цель: подготовка к выпускной работе, сбор необходимой информации.

Задача: используя пленэрные и самостоятельные летние зарисовки, создать композицию с выполнением пейзажа в условной, декоративной манере.

и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 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, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» построено с учётом возрастных особенностей детей, а также с учётом 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 процессе.

Содержание программы учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- основы композиции прикладной;
- выразительные средства;
- плоскостная композиция;
- цвет в композиции прикладной;
- растительные элементы;
- объёмные формы;
- стилизация;
- декоративная роспись;
- витраж;
- орнамент;
- графика;
- декоративный натюрморт;
- декоративная композиция.
- итоговая работа

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени (в часах)		
			Макси- мальная учебная нагрузка	Самостоя- тельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения (I полугодие)					
Раздел 1. Основы композиции					
I.1.1	Вводная беседа, восприятие. Правила композиции	урок	6	4	2
I.1.2	Выразительные средства.				

Характер линии, пятна в графике	урок	6	4	2
Раздел 2. Плоскостная композиция				
I.2.1 Центр композиции, уравновешенность	урок	6	4	2
Раздел 3. Цвет в композиции				
I.3.1 Особенности цвета. Основные и дополнительные цвета	урок	6	4	2
I.3.2 Тёплые и холодные цвета, достижение выразительности	урок	6	4	2
Раздел 4. Растительные элементы				
I.4.1 Изучение растительных форм	урок	9	6	3
Раздел 5. Стилизация				
I.5.1 Стилизация растительных форм	урок	10	7	3
		49	33	16
(II полугодие)				
Раздел 6. Декоративная роспись				
I.6.1 Стилизованное изображение животного	урок	20	13	7
Раздел 7. Витраж				
I.7.1 Эмоциональная характеристика цвета. Растительный элемент	урок	12	8	4
Раздел 8. Статика-динамика				
I.8.1 Формы геометрических тел в состоянии покоя, движения	урок	6	4	2
I.8.2 Соотношение между формой предмета и фоном		12	8	4
		50	33	17
2 год обучения (I полугодие)				
Раздел 1. Объёмная композиция				
II.1.1 Рельеф	урок	12	8	4
II.1.2 Передача объёма геометрических тел графическими средствами	урок	12	8	4
Раздел 2. Аппликация				
II.2.1 Передача объёма средствами аппликации	урок	25	17	8
		49	33	16
(II полугодие)				
Раздел 3. Симметрия				
II.3.1 Виды симметрии	урок	18	12	6
Раздел 4. Ритм				
II.4.1 Ритм в композиции	урок	6	4	2
Раздел 5. Орнамент				
II.5.1 Разновидности орнамента. Орнамент ленточный	урок	26	17	9

2 год обучения

Знания

- о рельефе и объёмных формах;
- о симметрии;
- о ритме;
- о разновидностях орнамента;

Умения:

- выполнять объёмные геометрические формы из бумаги;
- графически передавать объём куба, цилиндра и шара на плоскости листа;
- передавать объём средствами аппликации;
- создавать симметричные композиции;
- работать над созданием линейного орнамента;

Навыки:

- перехода на условную трактовку формы предметов;
- работы в тоне, цвете, составлении колеров;
- создания орнаментальной композиции из стилизованных растительных мотивов.

3 год обучения

Знания:

- о контрасте-нюансе;
- о модульных элементах;
- о смысловом значении цвета;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

Умения:

- собирать дополнительный материал для создания композиции;
- работать над тоновыми и цветовыми эскизами;
- использовать модульный элемент при создании сетчатого орнамента;
- видеть и изображать силуэтный рисунок предметов;
- работать в условной, стилизованной манере.

Навыки:

- разработки композиционных вариантов задания;
- работы тоном, составления цвета;
- распределения цветовых пятен на листе, работы плоскостями;
- передачи условности исполнения и декоративности изображения в работе над натюрмортом.

4 год обучения

Знания:

- о шрифте и письменной графике;
- о пропорции и «Золотом сечении»;
- о масштабности;
- о соразмерности фигур человека и окружающих его объектов;

Умения:

- создавать шрифтовые композиции;
- изображать фигуру человека в интерьере;
- графически организовывать композицию;
- распределять тональные и цветовые пятна на плоскости листа;
- достигать завершенности в работе над натюрмортом;

Навыки:

- создания эмоциональной выразительности листа;
- организации композиционных центров и целостности листа

5 год обучения

Знания:

- законов композиции и схем композиционного построения листа;

Аудиторные задания: выполнение вариантов композиции «Пейзаж», или «Времена года».

1. Эскизные композиционные решения, тональные решения, цветовые решения.
2. Выполнение в цвете рабочего варианта композиции в квадрате 20x20 см.

(II полугодие)

Раздел 2. Итоговая работа

V.2.1 Графическая композиция «Природа». Триптих.

Цель: выполнение итоговой композиционной работы, максимально выявляющей способности, наклонности и умение ученика, его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

Задача: используя ранее выполненные композиционные формальные задания на тему «Пейзаж», создать единую композицию, составные части которой будут подчинены раскрытию общей темы и, в то же время, будут рассматриваться как самостоятельные.

Аудиторные задания: создание трёх композиций, объединённых одной темой с учётом соподчинённости частей смысловому центру.

III. 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, цвете, контрасте в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

Требования к уровню подготовки обучающихся

на различных этапах обучения

1 год обучения

Знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о выразительных средствах в композиции;
- о тональной, цветовой, линейной композиции;
- о стилизации;
- декоративной росписи;
- статике-динамике;

Умения:

- уравнивать основные элементы в листе;
- выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над композицией;
- создавать стилизованные формы растительных элементов, животных;

Навыки:

- владения техниками работы гуашью, акварелью, карандашом, фломастером, пастелью;
- поэтапной работы над композицией;
- анализировать выполненные работы.

-- по созданию единой композиции, состоящей из трёх самостоятельных работ, объединённых общей темой.

Умения:

-- самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над прикладной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов.

Навыки:

-- работы различными графическими техниками;
-- создания визуально-эмоциональных эффектов в композиции.

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 и корректирующую функции.

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

Формы промежуточной аттестации:

-- зачёт (творческий просмотр, проводимый в счёт аудиторного времени);

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счёт 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 зачетов - заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения или в форме итогового просмотра-выставки:

Композиционные Итоговые работы предполагают создание серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция в конце каждого учебного года демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Вариант темы итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и профессиональные возможности реализовывать выбранную идею в композициях (не менее трёх), связанных единством замысла и воплощения.

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

Итоговые работы могут быть выполнены в любой технике живописи и графики. Работа рассчитана на второе полугодие каждого класса.

Этапы работы:

-- поиски варианта темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
-- поиски графических и живописных решений, как отдельных композиций серии, так и всей серии в целом.
-- сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
-- выставка и обсуждение итоговых работ.

Критерии оценок

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

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

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

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это даёт возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять различные методики, разработанные с учетом использования различных техник и материалов.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно чётко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции прикладной:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения
3. Сбор подготовительного изобразительного материала.
4. Эскизы композиционных решений композиции.
5. Эскизы тональных вариантов композиции.
6. Эскизы цветовых вариантов композиции.
7. Выполнение работы на формате в материале.

При выполнении композиционного задания на учебном предмете «Композиция прикладная», работа над сбором подготовительного материала ведётся, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий. Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр аналогов, создание композиционных эскизов, тональных и цветовых эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом первого полугодия должна стать одна законченная композиция в цвете или графике. Итогом второго полугодия – законченная экзаменационная композиция «триптих» в цвете. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Педагог должен помочь детям выбрать вариант темы итоговой композиции. При всей углублённости и широте задачи тема и исполнение дипломной работы должна быть выбрана с учетом возможностей и способностей данного ученика.

После выбора варианта темы и её графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Выбор и поиски решений исполнения, обращение к справочному материалу, литературе. Необходимо делать зарисовки, эскизные варианты, колористические решения композиции.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскизы, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет. Самостоятельная (внеаудиторная) работа учащихся может быть использована на

выполнение домашнего задания по композиции (сбор материала), посещение музеев и выставок, участие в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Дидактические материалы

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

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

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.

VI. Список литературы и средств обучения

Список методической литературы

1. Кардовский Д.Н. «Об искусстве». М., 1960
2. Крымов Н.П. «Художник и педагог». М., 1960
3. Щербakov В.С. «Изобразительное искусство. Обучение и творчество». М., 1965
4. Альберт Хансен «Об основах построения орнамента». Галлин, Кунст. 1965
5. Вейль Герман. «Симметрия». М., 1968
6. Кирилло А.А. «Учителю об изобразительных материалах». М., 1971
7. Алёхин А.Д. «О языке изобразительного искусства». М., 1973
8. Арнхейм Р. «Искусство и визуальное восприятие». М., 1974
9. «Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974». М., 1977
- 24
10. Юсупов Б.П. «Вопросы художественного развития школьников в процессе изобразительной деятельности». М., 1981
11. Анри де Моран «История декоративно-прикладного искусства». М., 1982
12. Фаворский В.А. «О композиции». Искусство № 1-2, 1983
13. Даниэль С.М. «Учебный анализ композиции». Творчество №3, 1984
14. Прете М.К., Капальдо А. «Творчество и выражение». Советский художник. М., 1985
15. Шорохов Е.В. «Композиция». М., 1986
16. Зайцев А.С. «Наука о цвете и живописи». М., Искусство. 1986
17. Беда Г.В. «Основы изобразительной грамоты». М., 1989

18. Щербаков А.В. «Искусство и художественное творчество детей». Под редакцией Фоминой Н.Н., М., 1992
19. Гросул Н.В. «Художественный замысел и эскиз в детском изобразительном творчестве». 1993
20. Голубева О.Л. «Основы композиции». Издательский дом искусств. М., 2004

Список учебной литературы

1. Сокольникова Н.М. «Основы композиции». Обнинск, 1996
2. Бесчастнов Н.П. «Чёрно-белая графика». М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
3. Бесчастнов Н.П. «Изображение растительных мотивов». М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
4. Логвиненко Г.М. «Декоративная композиция». М., «Владос», 2006
5. Бесчастнов Н.П. «Графика натюрморта». М., «Владос», 2008