

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
Образования «Детская школа искусств» МР Илишевский район
Республики Башкортостан

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Программа по учебному предмету
ПО.01.УП.03 КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ

Верхнеяркеево 2020

Принято
педагогическим советом
МАУ ДО «ДШИ» МР Илишевский
район РБ

*Протокол № 1
от 24.08.2020г*

Утверждаю:
Директор МАУ ДО «Детская
школа искусств» МР Илишевский
район РБ

И.Г. Фасхиева

*Фасхиева И.Г.
пр. № 14 от 24.08.2020*

Разработчик:

Муллаянова Гульназ Мухаматнуровна – преподаватель художественного
отдела МАУ ДО «Детская школа искусств» МР Илишевский
район Республики Башкортостан

Рецензент:

Мазитов Амир Минивалиевич – доцент Уфимского государственного
института искусств имени Загира Иσμαгилова, профессор, декан
факультета изобразительных искусств, Заслуженный художник РБ

СОДЕРЖАНИЕ

I. Пояснительная записка

- Характеристика и срок реализации учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- 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 предмета

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 и 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 «Декоративно-прикладное творчество».

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

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» определяет общую направленность преподавания. Объем знаний, навыков и умений, учащихся по разделам определяются педагогом в соответствии с 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 западноевропейского 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 учащимися 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 (шестом) классе с аудиторной **учебной нагрузкой 1 час** в неделю.

Самостоятельная работа учащихся составляет 2 часа 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 495 учебных часов (1-5 класс). Из них аудиторные занятия -165 часов, самостоятельная работа - 330 часов. В шестом классе аудиторные занятия составляют 33 часа, самостоятельная работа – 66 часов, общий объем учебной нагрузки составляет 99 часов.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов	
	1 класс 1-й год		2 класс 2-й год		3 класс 3-й год		4 класс 4-й год		5 класс 5-й год			
	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)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330	
Максимальн. учебная нагрузка (в ч)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495	
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям		Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр	Т.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

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 учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся 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» и «Работа в материале». Многим учащимся 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 четыре раздела:

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

Шестой класс имеет иную структуру и состоит из одного раздела, содержание которого носит комплексный характер:

- эскизное проектирование.

Разделы повторяются каждый год и имеют различный уровень сложности.

В разделе «Орнамент» в первом классе учащиеся знакомятся с правилами построения линейного орнамента, во втором – замкнутого, в

третьем – сетчатого, в четвертом - знакомятся с правилами создания монокомпозиции и в пятом классе пробуют свои силы в создании орнаментальной формы для прикладного применения в окружающей среде (например, костюм, интерьер).

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

В разделе «Стилизация и трансформация формы» учащиеся работают с растительными, животными и другими природными формами, а также с формами и предметами окружающей среды. В пятом классе разрабатывают темы, связанные с созданием многофигурных композиций или элементов костюма (для направления «текстиль»).

В разделе «Основы общей композиции» учащиеся знакомятся с законами и правилами составления композиции, в каждом классе задачи усложняются. *Все темы связаны между собой и имеют интегрированные основы.*

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

Порядок изучения разделов и количество тем может меняться в зависимости от задач и особенностей предмета «Работа в материале». 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 или графическая*. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

В течение всех лет обучения рекомендуется создание учащимися 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	Самостоятельная	Аудиторные
Первый год обучения (1 класс)					
I полугодие					
Раздел 1. Основы общей композиции					
1.1	Вводная беседа. Понятие предмета «Композиция прикладная»	Урок	3	2	1
1.2	Изобразительные свойства композиции (линия, пятно, точка штрих)	Урок	3	2	1
1.3	Масштабирование формы и формата	Урок	3	2	1
1.4	Пропорциональность форм внутри формата (соразмерность предметов)	Урок	3	2	1
1.5	Ритм, метр	Урок	3	2	1
1.6	Симметрия и асимметрия	Урок	6	4	2
1.7	Динамика и статика	Урок	3	2	1
Раздел 2. Стилизация					
<i>Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы</i>					
2.1	Рисунок с натуры	Урок	6	4	2
2.2	Силуэт	Урок	3	2	1
2.3	Трансформация формы предмета	Урок	9	6	3
2.4	Геометризация формы	Урок	6	4	2
			48	32	16

Первый год обучения (1 класс)					
II полугодие					
Раздел 3. Цветоведение					
<i>Характеристики цвета</i>					
3.1	Цветовой круг (8 цветов)	Урок	3	2	1
3.2	Основные группы цветов	Урок	6	4	2
3.3	Насыщенные, ненасыщенные цвета	Урок	3	2	1
3.4	Темные и светлые	Урок	3	2	1
3.5	Теплые и холодные	Урок	6	4	2
3.6	Декоративная выразительность цвета	Урок	6	4	2
Раздел 4. Орнамент					
<i>Способы создания линейного орнамента</i>					
4.1	Виды орнамента. Орнаментальная полоса	Урок	1	2	1
4.2	Принципы построения линейного орнамента	Урок	6	4	2
4.3	Орнаментальный мотив	Урок	6	4	2
4.4	Орнамент в полосе	Урок	9	6	3
			51	34	17

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Первый год обучения

Раздел 1. Основы общей композиции

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

1.2. Тема: Изобразительные свойства композиции. Знакомство с выразительными средствами композиции (пятном, линией, штрихом.)

Создание сказочной композиции, в которой «участвуют» необычные персонажи: человек–тень (пятно), собачка-такса (линия), злые пчелы (точки), травы и дожди (штрих).

Можно выполнить задание в любой другой форме.

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

Самостоятельная работа: нарисовать еще один вариант сказки.

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

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

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

Задание: размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуру так, чтобы было:

- тесно,
- свободно,
- масштаб фигуры соответствовал формату.

Повторить упражнение с тремя фигурами.

Упражнения выполняется фломастером (или аппликативно) на белой бумаге.

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

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

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

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

Упражнение повторить с тремя фигурами.

Формат А4, фломастер темный или самоклеящаяся бумага.

Подача графическая (аппликативная).

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

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

- ритм был однообразен (шахматная доска);
- случаен;
- достаточно сложен и интересен.

Выполнение упражнения с большим количеством фигур или линий.

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

Подача графическая (аппликативная).

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

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

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

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

- фигуры были асимметричны относительно вертикали;
- фигуры были асимметричны относительно горизонтали;
- фигуры были асимметричны относительно вертикали и горизонтали одновременно. Асимметрия, уравновешенная.

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

Подача графическая, (аппликативная).

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

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

- статичную симметрию;
- динамичную асимметрию.

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

Подача графическая (аппликативная).

Самостоятельная работа: выполнение вариантов заданий.

Раздел 2. Стилизация

Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы

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

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

подача графическая.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок растительных форм.

2.2. Тема: Силуэт. Плоскостное изображение выбранного объекта.

Передача характерных особенностей цветка. Отсекание лишнего и незначительного.

подача графическая (использование пятна).

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

Самостоятельная работа: выполнение вариантов силуэтного решения растительных форм.

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

- относительно вертикальной оси (расширение, сжатие);
- изменение пропорций предмета относительно горизонтальной оси (вытягивание, сплющивание);
- изменение пропорций между основными конструктивными элементами внутри изображаемого объекта.

подача графическая (использование пятна и линии).

Формат А4, кисть, фломастер, белая бумага.

Самостоятельная работа: выполнение дополнительных вариантов трансформации растительных форм.

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

- кругу (овалу);
- квадрату (прямоугольнику);
- треугольнику.

подача графическая.

Формат А4, фломастер, белая бумага.

Самостоятельная работа: выполнение дополнительных вариантов геометризации растительных форм.

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

Раздел 3. Цветоведение

Характеристики цвета

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

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

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

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

Формат А4, гуашь, бумага, кисти.

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

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

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

Составить оттенки основных групп цветов.

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

Задания выполняются на формате А4 гуашевыми красками.

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

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

Формат А4, гуашь, кисти, белая бумага.

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

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

- все цвета, которые на глаз будут казаться светлее фона, являются светлыми;
- все цвета, которые на глаз будут казаться темнее фона, можно назвать темными.

Задания выполняются на формате А4, аппликативно.

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

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

- все имеющиеся цвета разложить на средне - сером фоне;
- разделить на две группы - теплую и холодную;
- среди цветов можно выделить тепловые полюса (голубой - холодный, а оранжевый – теплый).

Задания выполняются на формате А4 аппликативно.

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

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

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

3.6. Тема: Декоративная выразительность цвета. Использование полученных знаний по цветоведению в творческой работе или выполнение стилизованного природного объекта (цветка) в цвете.

Формат А4, подача цветовая - гуашь, бумага, кисти.

Самостоятельная работа: продолжение работы по утвержденному варианту.

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

Раздел 4. Орнамент

Линейный орнамент

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

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам орнамента.

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

- повторение;
- инверсия (обратное расположение);
- чередование;
- симметрия.

Освоение приемов получения орнамента:

- зеркальная симметрия; переносная симметрия;

- переносная симметрия с добавлением ритма в пределах ряда;
- сдвиг рядов; зеркальное отражение рядов;
- зеркальное отражение «зеркальной» пары;
- комбинация сдвига рядов и зеркального отражения.

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

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

Самостоятельная работа: выполнение эскизов линейного орнамента по схеме

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

Формат А4, подача графическая.

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

4.4. Тема: Орнамент в полосе. Создание орнаментальной композиции. Выбор схемы для построения орнамента. Соответствие схемы мотиву.

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

Самостоятельная работа: продолжение работы над орнаментом по утвержденному варианту.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате освоения предмета «Композиция прикладная» учащийся должен:

знать:

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

уметь:

- применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и 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 учащихся на различных этапах обучения

Первый год обучения

- знания:

- основных законов общей композиции;
- способов построения линейного орнамента;
- основных характеристик цвета;
- основных приемов стилизации растительных форм;
- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;

- умения:

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

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликацией, графическими техниками.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости учащихся 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 учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, в виде зачета-просмотра по окончании первого полугодия. 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 учащийся 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 (шестом), восьмом (девятом) классе и рассчитана на год.

Критерии оценок

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

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, учащихся по разделам и 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 фор эскизов, цветовых или тональных эскизов, проработка утвержденных вариантов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Программа имеет четыре базовых раздела, это: «Основы общей композиции», «Стилизация», «Цветоведение», «Орнамент». 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».

На основе предложенного первого варианта при изучении темы «Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы» выполняется преобразование одной растительной формы цветка в девять новых.

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

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

Работа в разделе «Цветоведение» - это цикл небольших законченных заданий. Они выполняются в любой форме: от классических цветковых растяжек до необычных колористических композиций. В младших классах цветовой шкалой может быть композиция из бабочек, листиков, животных и т. д. Для удобства и быстроты выполнения данной работы учащиеся вырезают шаблон, который обводят несколько раз. Каждый обведенный шаблон - это заданное педагогом новое 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 цветковых решений позволит более продуктивно сконцентрироваться на принципах создания орнаментальных композиций.

Такой подход к образовательному процессу дает возможность учащимся пройти путь от натурной зарисовки к грамотному решению декоративной или орнаментальной композиции.

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

Комментарии к разделам и темам

Раздел 1. Основы общей композиции.

Первый год обучения. Основы общей композиции

Данный раздел включает в себя цикл упражнений, который в простой и доходчивой форме знакомит учащихся с выразительными средствами композиции (пятном, линией, штрихом), показывает основные приемы и правила композиционного построения.

Овладение приемами и правилами композиции происходит при размещении простейших геометрических фигур на плоскости. В этих заданиях под контролем педагога учащимся дается возможность в очень простой форме попытаться овладеть такими приемами и свойствами композиции как масштабность, равновесие, пропорциональность, зрительный центр, ритм, симметрия, асимметрия, статика, динамика.

Раздел 2. Стилизация

Первый год обучения. Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы

Данный раздел включает в себя систему заданий пошаговой трансформации и стилизации растительных форм. Предложенные способы работы с формой учащийся легко сможет применять при работе с любыми другими объектами. На основе первоначальных натуральных зарисовок, с помощью ряда условных приемов (изменение пропорций относительно осевых, пропорциональное изменение элементов внутри объекта, приведение изображаемого объекта к простейшим геометрическим формам) происходит создание новой декоративной формы.

Орнамент Первый год обучения. Линейный орнамент

Данный раздел знакомит учащихся с видами линейного орнамента (геометрический, растительный, зооморфный и т.д.). Принципами построения орнамента являются: повторение, инверсия (обратное расположение), чередование, симметрия.

Учащиеся рассматривают несколько приемов образования орнамента (зеркальная симметрия, переносная симметрия, переносная симметрия с добавлением ритма в пределах ряда), изучают примеры узоробразования с помощью сдвига рядов, зеркального отражения рядов, зеркального отражения «зеркальной» пары, комбинации сдвига рядов и зеркального отражения.

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.

Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, итоговая работа.

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. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов-на-Дону, «Феникс» 2000
2. Голубева О.Л. Основы композиции». М.: Издательский дом искусств, 2004
3. Енин А.А. Обухов И.Б. Основы композиции.
<http://library.fentu.ru/book/arhid/osnovkompoz/index.html>
4. Зайцев А. Наука о цвете в живописи. М.: «Искусство»1986
5. Панксенов Г.И. Живопись форма, цвет, изображение. М.: «Академия», 2008
6. 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. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М: «Владос», 2008
6. Халдина Е.Ф. Композиция в дизайне среды. Челябинск, 2007

Рецензия

на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

по учебному предмету «Композиция прикладная»

Разработчик Муллаянова Г.М.- преподаватель художественного отдела ДШИ.

Программа учебного предмета «Композиция прикладная», составленная Муллаяновой Г.М., разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях. Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения.

Учебный предмет «Композиция прикладная» направлен на развитие творческих способностей, формирование навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся. Программа учебного предмета «Композиция прикладная» определяет общую направленность преподавания.

Программа имеет чёткую структуру. Она состоит из пояснительной записки, характеризующей место и роль предмета в образовательном процессе, сроки и материально-технические условия его реализации, указана форма проведения учебных аудиторных занятий. Особое внимание уделено целям и задачам предмета, и методам обучения.

Особенностью программы учебного предмета «Композиция прикладная» является его практико-ориентированная направленность. Знания, умения и навыки, приобретенные учащимися 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.

В разделе «Содержание учебного предмета» обращает внимание на тщательно продуманный подход к затратам учебного времени, а также к годовым требованиям по классам с учётом сложившегося опыта работы школы.

Одним из важнейших разделов программы являются «Методические рекомендации», адресованные как преподавателям, так и самим обучающимся. Они содержат советы, основанные на лучших традициях и достижениях отечественной школы, учитывают индивидуальные особенности обучающегося, его данные, возможности, особенности восприятия и другие личностные качества.

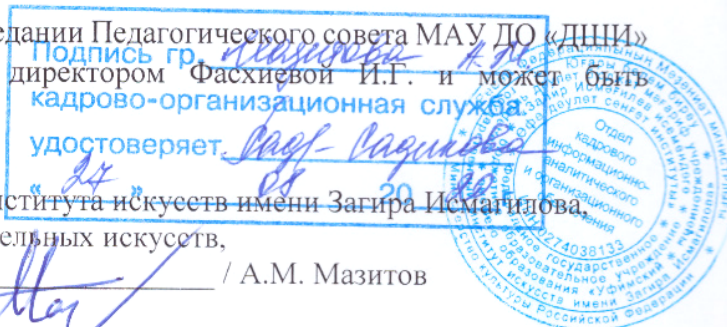
Все вышеизложенное позволяет отметить актуальность, качественную проработку и использование передового педагогического опыта при составлении разработчиком предлагаемой программы. Поэтому целесообразно рекомендовать использование этой программы при реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства по предмету «Композиция прикладная» в области «Художественное творчество».

Данная программа рассмотрена на заседании Педагогического совета МАУ ДО «ДШИ» МР Илишевский район РБ, утверждена директором Фасхиевой И.Г. и может быть рекомендована для реализации ДШИ.

Рецензент:

Доцент Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, профессор, декан факультета изобразительных искусств,

Заслуженный художник РБ: _____ / А.М. Мазитов

Рецензия

на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество» по учебному предмету «Композиция прикладная»

Разработчик Муллаянова Г.М

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области декоративно-прикладного искусства составлена на основе федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество», утверждённой приказом Министерства культуры РФ.

Программа имеет художественно-эстетическую направленность и рассчитана на обучающихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 7-11 лет.

Срок реализации программы – 5(6) лет.

Образовательная программа в области декоративно-прикладного искусства содержит следующие разделы:

- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы в области искусств;
- учебный план;
- график образовательного процесса;
- программы учебных предметов;
- систему и критерии оценок, используемые при проведении промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения обучающимися образовательной программы в области искусств;
- программу творческой, методической и культурно-просветительной деятельности образовательного учреждения.

Все эти предметы направлены на развитие духовности личности, творческих способностей обучающихся.

Содержание программы соответствует поставленным целям и задачам, в программе указаны способы определения результативности обучения.

Методическое обеспечение программы содержит описание педагогических принципов, рекомендуемых форм и методов занятий.

Программа обеспечена методической литературой, учебно-методическим материалом.

Список литературы, подбор учебного материала составлен в соответствии с требованиями.

Программа соответствует специфике дополнительного образования обучающихся, способствует созданию условий для творческой самореализации личности.

Утвердить дополнительную предпрофессиональную образовательную программу в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» для обучающихся школы искусств.

Рецензент: Имаева А.Г. - зам.директора пот УВР МАУ
ДО «ДШИ» МР Илишевского района РБ

