

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детская художественная школа №2
прикладного и декоративного искусства имени В.Д. Поленова»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.01.УП.ОЗ., ПО.01.УП.ОБ.
КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ
(резьба по дереву)

Тамбов 2016

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДХШ № 2 ПДИ имени В.Д. Поленова Протокол №</p> <p>дата рассмотрения</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДХШ № 2 ПДИ имени В.Д. Поленова Никольский М.В.</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Приказ №</p> <p>(дата утверждения)</p>
---	---

Программа составлена на основе примерной программы по учебному предмету "ПО.01.УП.03, ПО.01.УП.06. Композиция прикладная" (ИРОСКИ, Москва, 2013 г.) и модифицирована преподавателем МБОУ ДО "ДХШ № 2 ПДИ имени В.Д. Поленова" Иванниковым Романом Евгеньевичем, преподаватель, член Союза педагогов-художников

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*
- *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*
- *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*

V. Методическое обеспечение учебного предмета

VI. Список литературы и средств обучения

- *Список методической литературы*
- *Список учебной литературы*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» по виду «Резьба по дереву» (далее – «Композиция. Резьба по дереву») разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Композиция является основополагающей дисциплиной при обучении художественному творчеству. Именно здесь изучаются законы построения картинной плоскости произведения изобразительного искусства. Специфика композиции при выполнении художественного изделия в технике резьбы по дереву определяется ее тематическими и художественными особенностями. Так, обилие резных орнаментов создает необходимость обратить особое внимание учащихся на изучение альфрейного искусства. Резьба по дереву использует как правило декоративный образ, это обуславливает необходимость преподавания стилизации художественного образа. Между тем, необходимо дать учащимся базовые знания и по общей композиции, которые позволят им свободно владеть различными графическими средствами.

Занятия композицией формируют у учащихся художественный вкус, аккуратность, внимание к деталям, способствуют их творческому развитию, приобщению к мировым традициям изобразительного искусства. Изучая различные законы композиции, виды стилизации, различные орнаменты, а также выполняя соответствующие практические задания, учащиеся овладевают первичными художественными навыками, достаточными для последующего профессионального развития в этой сфере.

Предмет «Композиция. Резьба по дереву» тесно связан с остальными дисциплинами учебной программы «Декоративно-прикладное творчество». «Рисунок» и «Живопись» формируют изобразительную грамотность учащихся, позволяющую грамотно подойти к выполнению заданий по композиции. При выполнении изделий на «Работе в материале» непосредственно используются знания, приобретенные на «Композиции».

Курс обучения разбивается на разделы: основы общей композиции, средства композиции, цвет, стилизация, орнамент. В течение учебного года изучаются темы из трех разделов, последние два года обучения - из двух. В каждом разделе учащиеся выполняют упражнения и творческие задания. Такой подход позволяет с одной стороны познакомить детей с теорией композиции, с другой – закрепить полученные знания на практике, а также развить творческие способности.

«Композиция. Резьба по дереву» - учебный предмет, ориентированный в основном на практическую работу; теоретические знания преподаются на основе иллюстративного материала в форме кратких бесед.

Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся.

Учебный предмет «Композиция. Резьба по дереву» реализуется при 8 (9)-летнем сроке обучения в 4-8 (9) классах, при 5 (6)-летнем – в 1-5 (6) классах. Срок реализации учебного предмета - 5 (6) лет.

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

Сведения о затратах учебного времени отражены с учетом распределения объема учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета, на максимальную аудиторную нагрузку учащихся и самостоятельные занятия.

При 5-летнем сроке обучения объем учебной нагрузки и ее распределение по годам составляют:

всего часов – 495, из них:

- 165 – аудиторная нагрузка,
- 330 – самостоятельная работа.

Дополнительный (шестой) год обучения:

всего – 99 часов, из них:

- 33 часов – аудиторная нагрузка,
- 66 часов - самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка).

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

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

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1-й год 1 класс		2-й год 2 класс		3-й год 3 класс		4-й год 4 класс		5-й год 5 класс		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Итоговая аттестация	

Срок освоения образовательной программы
«Декоративно-прикладное творчество» 8 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1-й год 4 класс		2-й год 5 класс		3-й год 6 класс		4-й год 7 класс		5-й год 8 класс		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Итоговая аттестация	

Срок освоения образовательной программы
«Декоративно-прикладное творчество» 6 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой 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		6-й год 6 класс		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	198
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	396
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	594
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Итоговая аттестация	

Срок освоения образовательной программы
«Декоративно прикладное творчество» 9 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации												Всего часов
	1-й год 4 класс		2-й год 5 класс		3-й год 6 класс		4-й год 7 класс		5-й год 8 класс		6-й год 9 класс		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	198
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	396
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	594
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Итоговая аттестация	

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Композиция. Резьба по дереву» 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.

Распределение нагрузки по годам обучения

Аудиторная нагрузка:

- 1-5 годы обучения – 1 час в неделю,
- 6-ой год обучения (дополнительный) - 1 час в неделю.

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

- 1-5 годы обучения – 2 часа в неделю,
- 6-ой год обучения (дополнительный) - 2 часа в неделю.

Цели и задачи учебного предмета.

Целью предмета «Композиция. Резьба по дереву» является:

- приобретение учащимися знаний законов композиции;
- приобретение знаний об альфрейном искусстве;
- практическое обучение работе над композицией художественного изделия;
- духовно-нравственное воспитание учащихся в атмосфере творчества.

Задачи предмета «Композиция. Резьба по дереву»:

- обучить базовым законам композиции, их применению в практической работе;
- обучить основам стилизации художественного образа;
- сформировать знания об орнаменте;
- сформировать умения эстетической оценки произведения искусства;
- сформировать необходимые умения для самостоятельной работы над композицией изделия;
- обучить поэтапной работе над композицией изделия;
- сформировать у учащихся эстетические взгляды и нравственные установки посредством творческой деятельности;
- сформировать умение давать объективную оценку своему труду.

Обоснование структуры программы учебного предмета

В соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в

области декоративно-прикладного творчества, а также рекомендаций по разработке программ учебных предметов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств программа учебного предмета содержит:

- Пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета, цели и задачи, сроки реализации, объем учебного времени для освоения, форму проведения.
- Учебно-тематический план.
- Содержание учебного предмета.
- Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения.
- Формы и методы контроля, система оценок, включающие сведения об аттестации, и критерии оценок.
- Методическое обеспечение учебного предмета.
- Список литературы и средств обучения.

Методы обучения

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

- словесный, включающий беседы;
- практический;
- наглядный;
- эмоциональный.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Занятия по предмету «Композиция. Резьба по дереву» проводятся в мастерской, в которой должно быть следующее оборудование:

- парты (столы);

- лампы для организации бокового света.

Для проведения занятий каждому учащемуся необходимо иметь бумагу для черчения различных форматов, простые карандаши, тушь, перья, акварель, гуашь, кисти, ножницы, клей, линейку 30 см, треугольник, циркуль, ластик.

Учащиеся обеспечиваются доступом к библиотечному фонду образовательного учреждения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция. Резьба по дереву» основывается на изучении разделов:

- основы общей композиции – 1-4 года обучения;
- средства композиции (в том числе цвет) – 1-2 года обучения;
- стилизация – 3-6 года обучения;
- орнамент – 1-5 года обучения.

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Всего	Аудит.	Самост.
Раздел 1. Средства композиции				
1.1.	Беседа о композиции и ее средствах	3	1	2
1.2.	Формат. Расположение в листе	3	1	2
1.3.	Точка, линия, пятно	12	4	8
Раздел 2. Основы общей композиции				
2.1.	Симметрия осевая и центральная в композиции	12	4	8
2.2.	Асимметрия	6	2	4

2.3.	Метрический, ритмический ряды	12	4	8
Раздел 3. Орнамент				
3.1.	Орнамент и его виды	3	1	2
3.2.	Линейный орнамент. Схемы построения	3	1	2
3.3.	Орнаментальный мотив	6	2	4
3.4.	Композиция линейного орнамента	18	6	12
3.5.	Розетка. Схемы построения	3	1	2
3.6.	Композиция орнаментальной розетки	18	6	12
Всего:		99	33	66

Второй год обучения

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Всего	Аудит.	Самост.
Раздел 1. Основы общей композиции				
1.1.	Текстура, фактура	6	2	4
1.2.	Статическая композиция	9	3	6
1.3.	Динамическая композиция	9	3	6
Раздел 2. Цвет в композиции				
2.1.	Цветовой круг	6	2	4
2.2.	Ахроматическая гамма. Нейтральный серый	6	2	4
2.3.	Теплохолодность цвета	6	2	4
2.4.	Насыщенность цвета	6	2	4
Раздел 3. Орнамент				
3.1.	Центральные заставки	12	4	8
3.2.	Угловые заставки	12	4	8
3.3.	Орнаментальная рамка	27	9	18
Всего:		99	33	66

Третий год обучения

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Всего	Аудит.	Самост.
Раздел 1. Основы общей композиции				
1.1.	Равновесие. Доминанта – композиционный центр	12	4	8
1.2.	Тождество, нюанс, контраст	6	2	4
1.3.	Цветовые сочетания из 3 цветов	6	2	4
Раздел 2. Стилизация				
2.1.	Стилизация растительной формы. Зарисовка с натуры	3	1	2
2.2.	Рисунок элементов сверху и сбоку	3	1	2
2.3.	Виды стилизации. Деформация формы	6	2	4
2.4.	Стилизованный растительный мотив	12	4	8
Раздел 3. Орнамент				
3.1.	Орнамент Древнего Египта	3	1	2
3.2.	Орнамент Античности	3	1	2
3.3.	Орнамент средневековой Европы	6	2	4
3.4.	Орнамент Византии	6	2	4
3.5.	Орнамент Китая	3	1	2
3.6.	Исламский орнамент	3	1	2
3.7.	Орнамент эпохи Возрождения	6	2	4
3.8.	Графическое решение орнамента любой эпохи на выбор	21	7	14
Всего:		99	33	66

Четвертый год обучения

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Всего	Аудит.	Самост.

Раздел 1. Основы общей композиции				
1.1.	Контраст по видам	9	3	6
1.2.	Цветовые контрасты	15	5	10
Раздел 2. Стилизация				
2.1.	Стилизация животной формы. Рисунок животного в различных ракурсах	3	1	2
2.2.	Изменение формы, пропорций	6	2	4
2.3.	Применение текстур, фактур для стилизации	6	2	4
2.4.	Графическое исполнение стилизации	9	3	6
Раздел 3. Орнамент				
3.1.	Русский орнамент XIII-XVI вв.	6	2	4
3.2.	Русский орнамент XVII-XIX вв.	6	2	4
3.3.	Графическое решение орнамента русского стиля	15	5	10
3.4.	Орнаменты барокко	6	2	4
3.5.	Орнаменты классицизма	6	2	4
3.6.	Орнаменты модерна	6	2	4
3.7.	Орнаменты неорусского стиля	6	2	4
Всего:		99	33	66

Пятый год обучения

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Всего	Аудит.	Самост.
Раздел 1. Стилизация				
1.1.	Стилизация сюжетной композиции	48	16	32
Раздел 2. Орнамент				
2.1.	Монокомпозиция симметричная	24	8	16
2.2.	Монокомпозиция асимметричная	27	9	18
Всего:		99	33	66

Шестой год обучения

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Всего	Аудит.	Самост.
Раздел 1. Стилизация				
1.1.	Стилизация фигуры человека	24	8	16
1.2.	Стилизация пейзажа	24	8	16
Раздел 2. Орнамент				
2.1	Монокомпозиция. Стилизация для резьбы по дереву	51	17	34
Всего:		99	33	66

Годовые требования

Первый год обучения.

Раздел 1. Средства композиции

Тема 1.1. Беседа о композиции и ее средствах. Понятие композиции. Изобразительные средства композиции, ее законы и свойства. Материалы и инструменты для занятий.

Оборудование: иллюстративный материал.

Самостоятельная работа: подготовка инструментов и материалов для занятий.

Тема 1.2. Формат. Расположение в листе. Изучение различных форматов. Выполнение упражнения на размещение тонового пятна в формате (а6). Упражнение необходимо повторять, пока не будет найдено гармоничное расположение.

Практическая работа: выполнение упражнения на размещение в листе.

Оборудование: бумага (формат а6), карандаш, тушь, кисть, фломастер.

Самостоятельная работа: подготовка форматов, завершение упражнения.

Тема 1.3. Точка, линия, пятно. Практическое изучение основных изобразительных средств композиции. Для упражнений выбирается условно-плоский предмет (лист дерева, бабочка, срез яблока, лимона и т.п.) и выполняется его рисунок в карандаше, а затем последовательно с помощью только точки, линии и пятна. Формат работы – от А6 до А5, возможно использование нестандартного формата в этих размерных рамках.

Практическая работа: выполнение упражнений на точку, линию, пятно.

Оборудование: бумага, карандаш, ластик, тушь, перо, кисть.

Самостоятельная работа: подготовка форматов, выполнение карандашного рисунка для работы, завершение упражнений.

Раздел 2. Основы общей композиции.

Тема 2.1. Симметрия осевая и центральная. Знакомство учащихся с понятием симметрии, элементом симметрии. На основе разработанного на прошедшем задании графического элемента выполняется симметричная композиция (осевая и центральная симметрия).

Практическая работа: выполнение упражнения.

Оборудование: бумага (формат а5, а6), карандаш, тушь, перо, кисть.

Самостоятельная работа: подготовка форматов, завершение упражнений.

Тема 2.2. Асимметрия. Понятие асимметрии. Разработка асимметричной композиции из 3-5 элементов.

Практическая работа: выполнение упражнения.

Оборудование: бумага (формат а5), карандаш, тушь, перо, кисть.

Самостоятельная работа: подготовка формата, завершение упражнения.

Тема 2.3. Метрический, ритмический ряды. Понятие метрического ряда. Влияние промежутков на композицию ряда. Направление ряда. Понятие ритмического ряда. Начало и завершение ряда.

Практическая работа: разработка метрического ряда, разработка ритмического ряда.

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, перо, кисть.

Самостоятельная работа: завершение упражнений.

Раздел 3. Орнамент.

Тема 3.1. Орнамент и его виды. Беседа об орнаменте. Что такое орнамент, какие бывают орнаменты, орнамент в искусстве.

Оборудование: иллюстративный материал.

Самостоятельная работа: подготовка презентации с 5 орнаментальными мотивами на заданную тему.

Тема 3.2. Линейный орнамент. Схемы построения. Беседа о линейном орнаменте. Метрические и ритмические закономерности в линейном орнаменте. Зарисовка схем построения линейного орнамента.

Практическая работа: выполнение зарисовок.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш.

Самостоятельная работа: обводка зарисовок тушью.

Тема 3.3. Орнаментальный мотив. Что такое орнаментальный мотив. Разработка собственного орнаментального мотива на основе растительной формы.

Практическая работа: выполнение орнаментального мотива.

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, перо, гуашь, кисти.

Самостоятельная работа: завершение.

Тема 3.4. Композиция линейного орнамента. Разработка линейного орнамента с использованием разработанного орнаментального мотива и одной из ранее изученных схем.

Практическая работа: выполнение линейного орнамента.

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, перо, гуашь, кисти.

Самостоятельная работа: завершение.

Тема 3.5. Розетка. Схемы построения. Понятие розетки. Центральная симметрия в композиции розетки. Зарисовка схем построения.

Практическая работа: выполнение зарисовок.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш.

Самостоятельная работа: обводка зарисовок тушью.

Тема 3.6. Композиция орнаментальной розетки. Разработка орнаментальной розетки с использованием выполненного ранее орнаментального мотива и одной из схем построения розетки.

Практическая работа: композиция розетки.

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, перо, гуашь, кисти.

Самостоятельная работа: завершение.

Второй год обучения

Раздел 1. Основы общей композиции

Тема 1.1. Текстура, фактура. Понятия текстуры, фактуры. Посредством различных графических приемов необходимо выполнить различные текстуры и фактуры. Перед учащимися ставится задача изобразить состояние поверхности.

Практическая работа: выполнение упражнения.

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, перо, кисти.

Самостоятельная работа: завершение упражнений.

Тема 1.2. Статическая композиция. Понятие статики в композиции. Связь статики и симметрии. Учащимися в графике выполняется декоративный натюрморт из 2-3 плоскостных (или уплощенных) предметов.

Практическая работа: выполнение упражнений.

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, перо, кисть.

Самостоятельная работа: завершение упражнений.

Тема 1.3. Динамическая композиция. Понятие динамики в композиции.

Направление движения. Учащимся в графике выполняется декоративный натюрморт из 2-3 плоскостных (или уплощенных) предметов.

Практическая работа: выполнение упражнений.

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, перо, кисть.

Самостоятельная работа: завершение упражнений.

Раздел 2. Цвет в композиции.

Тема 2.1. Цветовой круг. Основные, вспомогательные, промежуточные цвета в системе 3-частного цветового круга.

Практическая работа: выполнение цветового круга.

Оборудование: бумага, карандаш, циркуль, линейка, гуашь, кисти.

Самостоятельная работа: сочетания 2 цветов.

Тема 2.2. Ахроматическая гамма. Нейтральный серый. Различные оттенки серого как смешение черного и белого. Учащиеся выполняют 8-10 оттенков серого, из них выстраивают ряд от черного к белому. Выделяют нейтральный серый. Сочетания нейтрального серого с различными цветами. Выполняется работа на формате А5 (растительный мотив) в ахроматической гамме.

Практическая работа: выполнение упражнения.

Оборудование: бумага, карандаш, гуашь, кисти, ножницы, клей.

Самостоятельная работа: выполнение сочетаний основных и дополнительных цветов с нейтральным серым.

Тема 2.3. Теплохолодность цвета. Теплые и холодные цвета в цветовом круге. Наиболее теплый цвет. Наиболее холодный цвет. Выполняется работа на формате А5 (растительный мотив) в сочетании теплого и холодного цвета.

Практическая работа: выполнение упражнения.

Оборудование: бумага, карандаш, гуашь, кисти.

Самостоятельная работа: выполнить ряд от теплого цвета к холодному.

Тема 2.4. Насыщенность цвета. Серый цвет того же тона. Учащиеся выполняют ряд от серого к насыщенному цвету. Выполняется работа на формате А5 (растительный мотив) с разными по насыщенности цветом.

Практическая работа: выполнение упражнения.

Оборудование: бумага, карандаш, гуашь, кисти.

Самостоятельная работа: ряд от серого к насыщенному цвету.

Раздел 3. Орнамент.

Тема 3.1. Центральные заставки. Различные виды центральных заставок: на плоскости, в линейном орнаменте, наверхия. Связь центральных заставок с композиционной розеткой, их форма. Связь центральных заставок с метрическим (ритмическим рядом). Зарисовка схем, разработка центральной заставки одного из видов. Подача в цвете или монохромно (для резьбы по дереву).

Практическая работа: разработка центральной заставки.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, гуашь, акварель, кисти.

Самостоятельная работа: завершение.

Тема 3.2. Угловые заставки. Виды угловых заставок, их связь с линейным орнаментом, с центральными заставками. Разработка угловой заставки. Подача в цвете или монохромно (для резьбы по дереву).

Практическая работа: разработка угловой заставки.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, гуашь, акварель, кисти.

Самостоятельная работа: завершение.

Тема 3.3. Орнаментальная рамка. Изучение орнаментальных рамок, анализ композиции: линейный орнамент, угловые, центральные заставки. Разработка орнаментальной рамки. Подача в двух вариантах: в цвете и монохромно (для резьбы по дереву).

Практическая работа: разработка орнаментальной рамки.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, гуашь, акварель, кисти.

Самостоятельная работа: завершение.

Третий год обучения

Раздел 1. Основы общей композиции

Тема 1.1. Равновесие. Доминанта – композиционный центр.

Зрительный и геометрический центр – беседа. Способы выделения композиционного центра: расположение, размер, цвет, тон, насыщенность, текстура, фактура, детализация – зарисовки каждого варианта. Равновесие статическое и динамическое.

Практическая работа: выполнение упражнений.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, гуашь, кисти.

Самостоятельная работа: завершение упражнений.

Тема 1.2. Тожество, нюанс, контраст. Понятия тождества, контраста, нюанса. Упражнения на тождество, нюанс.

Практическая работа: выполнение упражнений.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, гуашь, кисти.

Самостоятельная работа: завершение упражнений.

Тема 1.3. Цветовые сочетания из 3 цветов. Сочетания цветов по цветовому кругу. Принципы сочетания И.Иттена. Упражнения на сочетание 3 цветов.

Практическая работа: выполнение упражнений.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, гуашь, кисти.

Самостоятельная работа: завершение упражнений.

Раздел 2. Стилизация

Тема 2.1. Стилизация растительной формы. Зарисовка с натуры.
Понятие стилизации. Выбор растительного мотива для стилизации.
Зарисовка.

Практическая работа: выполнение зарисовки.

Оборудование: бумага, карандаш.

Самостоятельная работа: проработка зарисовки.

Тема 2.2. Рисунок элементов сверху и сбоку. Зарисовки отдельных элементов растительного мотива – вид спереди, вид сверху, без ракурса.
Графическая подача.

Практическая работа: зарисовки видов.

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, перо.

Самостоятельная работа: графическое решение видов.

Тема 2.3. Виды стилизации. Деформация формы. Виды стилизации – зарисовка схем. Деформация формы как самый простой способ стилизации.
Стилизация растительного мотива деформацией формы.

Практическая работа: выполнение зарисовок, выполнение упражнения на стилизацию деформацией формы.

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, перо.

Самостоятельная работа: графическое решение зарисовок.

Тема 2.4. Стилизованный растительный мотив. Графическое решение стилизованного растительного мотива.

Практическая работа: выполнение графической композиции.

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, перо.

Самостоятельная работа: завершение.

Раздел 3. Орнамент

Тема 3.1. Орнамент Древнего Египта. Место орнамента в искусстве эпохи. Характерные элементы орнамента – зарисовки.

Практическая работа: выполнение зарисовок.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, гуашь, акварель, кисти.

Самостоятельная работа: завершение, цветовое решение.

Тема 3.2. Орнамент Античности. Место орнамента в искусстве эпохи.

Характерные элементы орнамента – зарисовки.

Практическая работа: выполнение зарисовок.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, гуашь, акварель, кисти.

Самостоятельная работа: завершение, цветовое решение.

Тема 3.3. Орнамент средневековой Европы. Место орнамента в искусстве эпохи. Характерные элементы орнамента – зарисовки.

Практическая работа: выполнение зарисовок.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, гуашь, акварель, кисти.

Самостоятельная работа: завершение, цветовое решение.

Тема 3.4. Орнамент Византии. Место орнамента в искусстве эпохи.

Характерные элементы орнамента – зарисовки.

Практическая работа: выполнение зарисовок.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, гуашь, акварель, кисти.

Самостоятельная работа: завершение, цветовое решение.

Тема 3.5. Орнамент Китая. Место орнамента в искусстве эпохи.

Характерные элементы орнамента – зарисовки.

Практическая работа: выполнение зарисовок.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, гуашь, акварель, кисти.

Самостоятельная работа: завершение, цветовое решение.

Тема 3.6. Исламский орнамент. Место орнамента в искусстве эпохи.

Характерные элементы орнамента – зарисовки.

Практическая работа: выполнение зарисовок.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, гуашь, акварель, кисти.

Самостоятельная работа: завершение, цветовое решение.

Тема 3.7. Орнамент эпохи Возрождения. Место орнамента в искусстве эпохи. Характерные элементы орнамента – зарисовки.

Практическая работа: выполнение зарисовок.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, гуашь, акварель, кисти.

Самостоятельная работа: завершение, цветовое решение.

Тема 3.8. Графическое решение орнамента любой эпохи на выбор. Выбор эпохи для выполнения графической работы. Разработка орнамента на основе творческого источника – орнаментов выбранной эпохи.

Практическая работа: выполнение графической работы.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, гуашь, акварель, кисти, планшет.

Самостоятельная работа: завершение.

Четвертый год обучения

Раздел 1. Основы общей композиции

Тема 1.1. Контраст по видам. Контраст по форме, размеру, текстуре, фактуре. Зарисовки схем. Выполнение упражнения на один из видов контраста по выбору.

Практическая работа: зарисовки схем, выполнение упражнения.

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, перо.

Самостоятельная работа: графическое решение схем и упражнения.

Тема 1.2. Цветовые контрасты. Контраст цветового тона и контраст дополнительных цветов; контраст по светлоте; контраст по насыщенности; контраст по площади цветового пятна. Зарисовка схем. Выполнение упражнения на любой из видов контраста.

Практическая работа: зарисовка схем, выполнение упражнения.

Оборудование: бумага, карандаш, кисти, гуашь.

Самостоятельная работа: графическое решение схем, упражнений.

Раздел 2. Стилизация

Тема 2.1. Стилизация животной формы. Рисунок животного в различных ракурсах. Натурная зарисовка животного. Возможно использования чучела или при невозможности выполнить задание с натуры – изображения.

Практическая работа: выполнение зарисовки.

Оборудование: бумага, карандаш.

Самостоятельная работа: завершение.

Тема 2.2. Изменение формы, пропорций. Стилизация зарисовки животного с помощью деформации формы, изменения пропорций. Выявление характерных черт, позволяющих обеспечить узнаваемость образа.

Практическая работа: рисунок стилизации с изменением формы, пропорций.

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, перо.

Самостоятельная работа: графическое решение стилизованных рисунков.

Тема 2.3. Применение текстур, фактур для стилизации. Текстура и фактура как способ стилизации, их использовании при стилизации образа животного.

Практическая работа: рисунок стилизации образа животного с использованием различных текстур, фактур.

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, перо.

Самостоятельная работа: графическое решение стилизованных рисунков.

Тема 2.4. Графическое исполнение стилизации. Выполнение графической работы – стилизованный образ животного. Задание выполняется на основе изученных видов стилизации.

Практическая работа: эскизирование стилизации образа, зарисовка, графическое решение.

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, перо.

Самостоятельная работа: завершение работы.

Раздел 3. Орнамент.

Тема 3.1. Русский орнамент XIII-XVI вв. Обзор традиционных русских орнаментов XIII-XVI вв. Зарисовки характерных элементов, фрагментов.

Практическая работа: зарисовки фрагментов и характерных элементов русского орнамента XIII-XVI вв.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, акварель, кисти.

Самостоятельная работа: графическое решение орнаментов.

Тема 3.2. Русский орнамент XVII-XIX вв. Обзор традиционных русских орнаментов XIII-XVI вв. Зарисовки характерных элементов, фрагментов.

Практическая работа: зарисовки фрагментов и характерных элементов русского орнамента XVII-XIX вв.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, акварель, кисти.

Самостоятельная работа: графическое решение орнаментов.

Тема 3.3. Графическое решение орнамента русского стиля. Фрагмент орнамента русского стиля на выбор учащегося выполняется графически.

Практическая работа: выполнение графической работы.

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, перо, акварель, кисти.

Самостоятельная работа: завершение работы.

Тема 3.4. Орнаменты барокко. Обзор орнаментов барокко. Выявление характерных элементов, фрагментов, черт и их зарисовки.

Практическая работа: зарисовки характерных элементов орнамента барокко.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, акварель, кисти.

Самостоятельная работа: графическое решение орнаментов.

Тема 3.5. Орнаменты классицизма. Обзор орнаментов классицизма.

Выявление характерных элементов, фрагментов, черт и их зарисовки.

Практическая работа: зарисовки характерных элементов орнамента классицизма.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, акварель, кисти.

Самостоятельная работа: графическое решение орнаментов.

Тема 3.6. Орнаменты модерна. Обзор орнаментов модерна. Выявление характерных элементов, фрагментов, черт и их зарисовки.

Практическая работа: зарисовки характерных элементов орнамента модерна.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, акварель, кисти.

Самостоятельная работа: графическое решение орнаментов.

Тема 3.7. Орнаменты неорусского стиля. Обзор орнаментов неорусского стиля. Выявление характерных элементов, фрагментов, черт и их зарисовки.

Практическая работа: зарисовки характерных элементов орнамента неорусского стиля.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, акварель, кисти.

Самостоятельная работа: графическое решение орнаментов.

Пятый год обучения

Раздел 1. Стилизация

Тема 1.1 Стилизация сюжетной композиции. Выполняемая работа является итоговой по курсу композиции при сроке обучения 5 лет и предоставляется на итоговый просмотр. Работа выполняется графически с использованием цвета или без него. Этапы выполнения работы: выбор темы,

сюжета; поиск творческих источников; эскизирование; определение размера, набросок в натуральную величину; поисковые стилизации; детализация рисунка композиции; графическое и цветовое решение композиции.

Практическая работа: практическое выполнение задания.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, акварель, гуашь, кисти.

Самостоятельная работа: завершение этапов работы.

Раздел 2. Орнамент

Тема 2.1. Монокомпозиция симметричная. Разработка и графическое исполнение симметричной монокомпозиции. Необходимо задать учащимся или дать на выбор ситуацию для орнамента: крышка шкатулки, дверца мебели, фрагмент интерьера и др. Обязательно нужно выбрать стиль орнамента или эпоху, национальные особенности. Этапы выполнения работы: выбор темы, стиля; эскизирование, уточнение размера, набросок, детализация, тональное решение, графическое и цветовое выполнение. Итоговое графическое решение должно зависеть от назначения орнамента, в том числе возможна подача орнамента для резьбы. Задание выставляется на итоговом просмотре и является выпускной работой по композиции.

Практическая работа: практическое выполнение задания.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, акварель, гуашь, кисти.

Самостоятельная работа: завершение этапов работы.

Тема 2.2. Монокомпозиция асимметричная. Разработка и графическое исполнение асимметричной монокомпозиции. Необходимо задать учащимся или дать на выбор ситуацию для орнамента: крышка шкатулки, дверца мебели, фрагмент интерьера и др. Обязательно нужно выбрать стиль орнамента или эпоху, национальные особенности. Этапы выполнения работы: выбор темы, стиля; эскизирование, уточнение размера, набросок, детализация, тональное решение, графическое и цветовое выполнение. Итоговое графическое решение должно зависеть от назначения орнамента, в

том числе возможна подача орнамента для резьбы. Задание выставляется на итоговом просмотре и является выпускной работой по композиции.

Практическая работа: практическое выполнение задания.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, акварель, гуашь, кисти.

Самостоятельная работа: завершение этапов работы.

Шестой год обучения

Раздел 1. Стилизация.

Тема 1.1. Стилизация фигуры человека. Выполняемая работа является итоговой по курсу композиции при сроке обучения 6 лет и предоставляется на итоговый просмотр. Работа выполняется графически с использованием цвета или без него. Этапы выполнения работы: зарисовки фигуры человека с натуры; поиск творческих источников; эскизирование; набросок; поисковые стилизации; детализация рисунка; графическое и цветовое решение.

Практическая работа: выполнение задания.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, акварель, гуашь, кисти.

Самостоятельная работа: завершение этапов работы.

Тема 1.2. Стилизация пейзажа. Выполняемая работа является итоговой по курсу композиции при сроке обучения 6 лет и предоставляется на итоговый просмотр. Работа выполняется графически с использованием цвета или без него. Этапы выполнения работы: зарисовки пейзажа с натуры; поиск творческих источников; эскизирование; набросок; поисковые стилизации; детализация рисунка; графическое и цветовое решение.

Практическая работа: выполнение задания.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, тушь, перо, акварель, гуашь, кисти.

Самостоятельная работа: завершение этапов работы.

Тема 1.3. Монокомпозиция. Стилизация для резьбы по дереву.

Разработка и графическое решение композиции для резьбы по дереву. Тема композиции задается педагогом. Обязательно наличие орнаментальных мотивов в композиции. Особенности стилизации графики при выполнении картона для резьбы по дереву. Этапы выполнения работы: поиск творческих источников, эскизирование, поисковые стилизации, определение размеров, набросок в натуральную величину, детализация, графическое и цветовое решение композиции.

Практическая работа: практическое выполнение задания.

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, перо, акварель, гуашь, кисти.

Самостоятельная работа: завершение этапов работы.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЮЩИХСЯ

В результате освоения учебного предмета «Композиция. Резьба по дереву» учащиеся должны **знать:**

- терминологию в композиции;
- законы композиции;
- средства композиции;
- свойства композиции;
- виды стилизации;
- характерные особенности орнаментов различных стилей, эпох и народов;
- этапы работы над композицией художественного изделия.

уметь:

- разработать композицию по заданной теме;
- стилизовать художественный образ;
- определить стиль орнамента и историческую эпоху.

владеть навыками:

- графического решения композиции.

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

Первый год обучения:

- знание понятий симметрии, асимметрии, метрического и ритмического ряда;
- знание законов расположения в листе;
- знание схем построения линейного орнамента;
- умение владеть средствами композиции
- умение построить линейный орнамент.

Второй год обучения:

- знание свойств композиции;
- знание законов динамики, статики;
- знание системы цвета;
- умение построить центральную и угловую орнаментальную заставку.

Третий год обучения:

- знание закона равновесия;
- знание понятий тождества, контраста, нюанса;
- умение формировать сочетания трех цветов;
- умение выполнить стилизацию деформацией формы;
- знание характерных особенностей орнамента различных эпох.

Четвертый год обучения:

- знание видов контраста;
- умение выполнить стилизацию различными средствами;
- знание особенностей русского орнамента;
- знание орнамента различных стилей.

Пятый год обучения:

- умение выполнить стилизацию сюжетной композиции;
- умение разработать орнаментальную монокомпозицию.

Шестой год обучения:

- умение выполнить стилизацию фигуры человека;
- умение выполнить стилизацию пейзажа;
- умение выполнить стилизацию на монокомпозиции для резьбы по дереву.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Для текущего контроля успеваемости учащихся проводятся творческие просмотры по окончании каждого полугодия. Оценки ученикам выставляются по окончании каждой четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль) или по итогам четвертей.

Итоговая аттестация в пятом (шестом) или восьмом (девятом) классах проводится в форме просмотра итоговых работ.

Работы, выполненные для итоговой аттестации, демонстрирует умения реализовать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, литературой. Итоговые работы выполняются по разделам «Стилизация» и «Орнамент». Работа должна соответствовать требованиям к ней в соответствии с учебным планом и годовыми требованиями.

Критерии оценки

В зависимости от качества выполнения задач, поставленных перед учащимся, выставляются оценки:

5 (отлично) – учащийся самостоятельно выполняет задания в полном объеме, работа отличается творческим подходом, грамотно и качественно выполнена графически.

4 (хорошо) – учащийся выполняет задания в полном объеме, имеются незначительные характерные ошибки, уровень качества выполнения графической работы в целом высокий.

3 (удовлетворительно) – учащийся выполняет задания не в полном объеме, с грубыми ошибками; учащийся не справляется с заданием без помощи преподавателя.

2 (неудовлетворительно) – за выполнение заданий в объеме меньшем, чем 50 %.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

При проведении занятий по предмету «Композиция. Резьба по дереву» преподаватель ориентируется на предложенную программу. При этом наиболее важной задачей является охват всех разделов; особое внимание следует уделить разделу по основам общей композиции, так как именно здесь формируются базовые умения. Рекомендуется с каждым учащимся работать персонально, это способствует развитию индивидуальных творческих способностей, а также позволяет преподавателю варьировать сложность заданий в соответствии с уровнем учащегося. Необходимо понимать, что возможности каждого учащегося сугубо индивидуальны, поэтому предложенное тематическое планирование носит рекомендательный характер и ориентировано на «задачу максимум» - наиболее способных учащихся. При этом годовой охват тем имеет более важное значение, чем цельность раздела.

Для преподавания используется методический фонд работ, сформированный образовательным учреждением на основе выполненных учащимися в предыдущие года заданий. Также важно сформировать электронную базу (по возможности также и на бумажном носителе) профессиональных работ на каждую тему. Это необходимо для ознакомления учащихся с художественно-эстетическими и технологическими особенностями декоративной композиции.

Ввиду отсутствия полноценного учебно-методического комплекса по предмету преподавателю рекомендуется выполнить собственную методическую разработку, в полной мере отражающую специфику обучения данному предмету. Методическая разработка должна содержать описание каждого раздела, иллюстративный, графический материалы, рекомендации по выполнению заданий, в том числе домашних, и может быть представлена в различных формах: методических рекомендаций, учебного пособия, учебника.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список учебной и методической литературы

1. Буткевич Л.М. История орнамента: учеб. пособие для студ. высш. пед. заведений, обучающихся по спец. «Изобразительное искусство» / Л.М. Буткевич, - М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 267 с.
2. Голубева О.Л. основы композиции: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: Изд. дом «Искусство», 2004. – 120 с.: илл.
3. Даглдиян К.Т. Декоративная композиция: Учеб. пособие / К.Т. Даглдиян. Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов И/Д: Феникс, 2010. – 312 с.
4. Ивановская В.И. Русские орнаменты. Издательство «В. Шевчук», Москва, 2006

5. Ивановская В.И. Русский народный орнамент. Издательство «В. Шевчук», Москва, 2010
6. Иттен Иоханнес. Искусство формы / Пер. с немецкого и предисловие Л. Монаховой – М.: Изд. Д. Аронов, 2009 – 136 с.: ил.
7. Иттен Иоханнес. Искусство цвета/ Пер. с немецкого; 6-е издание; Предисловие Л. Монаховой – М.: Изд. Д. Аронов, 2010 – 96 с.: ил.
8. Кошаев В.Б. Композиция в русском народном искусстве (на материалах изделий из дерева): учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Декоративно-приклад. искусство и народные промыслы» / В.Б. Кошаев. – М.: Гуманитар. издат. Центр ВЛАДОС, - 2006. – 120 с., 8с. ил. – (Изобразительное искусство).
9. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2005
10. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву. Орнаменты, розетки, панно: в 2-х альбомах. Альбом 1 / А.Ю. Семенцов. – Минск: Соврем. слово, 2007. – 40 с.
11. Стили и орнаменты в искусстве: каталог. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 360 с.: ил.
12. Строгановская школа композиции. Под ред. О.Л. Голубевой. М.: «Сварог и К», 2005. – 352 с.
13. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. – 2-е изд., уточненное и доп. В.Б. Устин / М.: АСТ: Астрель, 2007. – 239 с.
14. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие . -М., Феникс., 2005. - 172 с.
15. Чернихов Я.Г. Орнамент: Композиционно-классические построения. / Я.Г. Чернихов. – М.: «Сварог и К», 2007. – 200 с.