

3 МБОУ ДО «Детская художественная школа № 2 прикладного и декоративного искусства имени В. Д. Поленова»

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

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.01.УП.03., В.01.
КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ
(ДПТ. ТЕКСТИЛЬ)

**Составитель: ПУГАЧЕВА И.И. – преподаватель,
член Союза художников России**

Тамбов 2016

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

Программа составлена на основе примерной программы по учебному предмету "ПО.01.УП.03. Композиция прикладная" (ИРОСКИ, Москва, 2013 г.) и модифицирована преподавателем МБОУ ДО "ДХШ № 2 ПДИ имени В.Д. Поленова" Пугачевой И.И.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета;
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного 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 литературы;
- Список учебной литературы;
- Средства обучения.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «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 западно-европейского искусства, основных видов народного художественного творчества, его особенностей и истоков позволяет создавать наиболее выразительные орнаментальные темы и декоративные композиции.

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

Знания, умения и навыки, приобретенные 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 и 6-летнем сроках обучения) изучение предмета «Композиция прикладная» начинается с первого класса и заканчивается в пятом (шестом) классе с аудиторной учебной нагрузкой в 1-2 классах по 2 часа в неделю, в 3-4 классах по 1,5 часа в неделю, в 5-6 классах по 1 часу в неделю. При 8-летнем и 9-летнем сроках обучения изучение предмета начинается с четвертого класса и заканчивается в восьмом (девятом) классе с аудиторной учебной нагрузкой в 4-5 классах по 2 часа в неделю, в 6-7 классах по 1,5 часа в неделю, в 8-9 классах по 1 часу 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 и 8-летнем сроках обучения составляет 594 учебных часов (1- 5 класс). Из них аудиторные занятия – 264 часов (165 часов из обязательной части и 99 часов из вариативной части на углубление изучения предмета), самостоятельная работа - 330 часов. В шестом классе аудиторные занятия составляют 33 часа, самостоятельная работа – 66 часов, общий объем учебной нагрузки составляет 99 часов.

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная» при 6-летнем и 9-летнем сроках обучения составляет 693 часа. Из них: 297 часов – аудиторные занятия, 396 часов – самостоятельная работа.

**Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации**

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

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов
	1-й год 1 класс		2-й год 2 класс		3-й год 3 класс		4-й год 4 класс		5-й год 5 класс		6-й год 6 класс		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Полугодия													
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	24	25,5	24	25,5	16	17	16	17	297
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	396
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	64	68	64	68	56	59,5	56	59,5	48	51	48	51	693
Вид промежуточной аттестации по полугодиям		Т.просмотр*	просмотр	Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр		Т.просмотр	просмотр		

* Т.просмотр – творческий просмотр

Срок освоения образовательной программы
«Декоративно – прикладное творчество» 9 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов
	4 класс 1-й год		5 класс 2-й год		6 класс 3-й год		7 класс 4-й год		8 класс 5-й год		9 класс 6-й год		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Полугодия													
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	24	25,5	24	25,5	16	17	16	17	297
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	396
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	64	68	64	68	56	59,5	56	59,5	48	51	48	51	693
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям		Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр		Т.просмотр	просмотр		

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 класс 1-й год		2 класс 2-й год		3 класс 3-й год		4 класс 4-й год		5 класс 5-й год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	24	25,5	24	25,5	16	17	264
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	64	68	64	68	56	59,5	56	59,5	48	51	594
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям		Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр		

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
	4 класс 1-й год		5 класс 2-й год		6 класс 3-й год		7 класс 4-й год		8 класс 5-й год		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	24	25,5	24	25,5	16	17	264
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	64	68	64	68	56	59,5	56	59,5	48	51	594
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям		Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр		

Форма проведения учебных занятий

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

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Цель и задачи учебного предмета

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

Задачи учебного предмета «Композиция прикладная»:

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

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение вариантов изобразительного материала);
- наглядный (показ, демонстрация произведений известных художников и лучших образцов заданий, выполненных учащимися);
- практический (зарисовки с натуры и творческие упражнения, подробная проработка отдельных деталей задания и последующая организация композиции целого листа);
- самостоятельная работа (сбор натурального материала, разработка эскизных вариантов заданий);

- просмотр картин выдающихся художников и посещение выставок для повышения общего уровня развития учащегося;
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый 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. Предмет «композиция прикладная» очень тесно связан с предметом «Работа в материале», где задачи перекликаются или идут параллельно.

Курс «Композиция прикладная» включает в себя четыре основные темы:

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

Темы повторяются каждый год и имеют различный уровень сложности.

По теме «Орнамент» в первом классе учащиеся знакомятся с основными видами построения линейного орнамента в полосе, квадрате, круге, во втором – замкнутого орнамента, в третьем – сетчатого и плетеного орнамента, в четвертом - знакомятся с правилами создания монокомпозиции и в пятом классе знакомятся с русским, народным и орнаментом народов мира. По теме «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.*

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

Итогом каждого из двух полугодий должны стать *чистовые эскизы 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 и 6-летнем сроках обучения изучение предмета начинается с первого класса, при 8-летнем и 9-летнем сроках обучения изучение предмета начинается с четвертого класса.

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Первый год обучения (1 или 4 класс)					
I полугодие					
1.1	Вводная беседа. Понятие предмета «Композиция прикладная»	Урок	2	1	1
1.2	Зарисовка растения с натуры	Урок	6	3	3
1.3	Силуэт растения в прямоугольнике	Урок	8	4	4
1.4	Графическая разработка растения	Урок	8	4	4
1.5	Орнамент в полосе	Урок	12	6	6
1.6	Цветовой круг (основные, промежуточные, высветленные, затемненные, дополнительные цвета)	Урок	8	4	4
1.7	Теплая гамма	Урок	4	4	4
1.8	Орнамент в квадрате в теплой гамме	Урок	12	6	6
			64	32	32
Первый год обучения (1 или 4 класс)					
II полугодие					

1.9	Холодная гамма	Урок	4	4	4
1.10	Орнамент в круге в холодной гамме	Урок	12	6	6
1.11	Контрастные цвета в орнаменте	Урок	12	6	6
1.12	Копия ткани по образцу	Урок	12	6	6
1.13	Разработка цветочного мотива в тоне	Урок	12	6	6
1.14	Разработка цветочного мотива в цвете	Урок	12	6	6
			68	34	34
Второй год обучения (2 или 5 класс)					
I полугодие					
2.1	Статика	Урок	4	2	2
2.2	Динамика	Урок	4	2	2
2.3	Изобразительные свойства композиции (линия, пятно, точка штрих)	Урок	8	4	4
2.4	Графическая разработка листа растения при помощи точки, линии, пятна	Урок	12	6	6
2.5	Графические, фактурные разработки	Урок	4	2	2
2.6	Ленточный орнамент (графика – точка, линия, пятно)	Урок	12	6	6
2.7	Цветные фактуры	Урок	8	4	4
2.8	Нюанс, контраст, доминанта, композиционный центр	Урок	12	6	6
			64	32	32
Второй год обучения (2 или 5 класс)					
II полугодие					
2.9	Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в квадрате)	Урок	28	14	14
2.10	Цветовые образные противопоставления	Урок	8	4	4
2.11	Раппортная ткань с геометрическим или растительным орнаментом	Урок	32	16	16
			68	34	34
Третий год обучения (3 или 6 класс)					
I полугодие					
3.1	Статика	Урок	3,5	2	1,5
3.2	Динамика	Урок	3,5	2	1,5
3.3	Компоновка геометрических фигур в квадрате. Плоскость разбита на равные части (статика)	Урок	7	4	3
3.4	Компоновка геометрических фигур в квадрате. Плоскость разбита на неравные части (динамика)	Урок	7	4	3
3.5	Компоновка геометрических фигур в квадрате. Криволинейное членение плоскости	Урок	7	4	3
3.6	Натюрморт. Членение плоскости симметричное, динамичное, криволинейное	Урок	14	8	6
3.7	Декоративный натюрморт. Орнаментация предметов	Урок	14	8	6
			56	32	24
Третий год обучения (3 или 6 класс)					
II полугодие					

3.8	Геометрический орнамент в полосе или квадрате	Урок	14	8	6
3.9	Графическая разработка насекомых, птиц, животных	Урок	10,5	6	4,5
3.10	Зооморфный орнамент в полосе или квадрате	Урок	14	8	6
3.11	Приемы построения сетчатого орнамента с помощью вспомогательной решетки	Урок	10,5	6	4,5
3.12	Способы построения плетеного орнамента	Урок	10,5	6	4,5
			59,5	34	25,5
Четвертый год обучения (4 или 7 класс)					
I полугодие					
4.1	Эмоциональные свойства линии	Урок	3,5	2	1,5
4.2	Эмоциональные свойства пятна (геометрические фигуры)	Урок	3,5	2	1,5
4.3	Фактура	Урок	7	4	3
4.4	Эмоциональная выразительность предметов	Урок	7	4	3
4.5	Натурная зарисовка	Урок	3,5	2	1,5
4.6	Орнаментально-художественная выразительность природной формы	Урок	7	4	3
4.7	Декоративная выразительность природной формы	Урок	24,5	14	10,5
			56	32	24
Четвертый год обучения (4 или 7 класс)					
II полугодие					
4.8	Декоративная выразительность цвета	Урок	7	4	3
4.9	Триады	Урок	7	4	3
4.10	Колорит полихромный	Урок	7	4	3
4.11	Выразительные средства монокомпозиции	Урок	14	8	6
4.12	Монокомпозиция «Природные формы»	Урок	24,5	14	10,5
			59,5	34	25,5
Пятый год обучения (5 или 8 класс)					
I полугодие					
5.1	Натурная зарисовка	Урок	3	2	1
5.2	Графические приемы стилизации фигуры человека	Урок	9	6	3
5.3	Способы выражения характера фигуры человека	Урок	3	2	1
5.4	Стилизация фигуры, приближенная к условно абстрактной	Урок	9	6	3
5.5	Пейзаж. Графическая стилизация пейзажных элементов	Урок	12	8	4
5.6	Пейзаж с архитектурным мотивом.	Урок	12	8	4
			48	32	16
Пятый год обучения (5 или 8 класс)					
II полугодие					
5.7	Гармонизатор «Цветовой круг»	Урок	9	6	3

5.8	Цветовые гармонии	Урок	15	10	5
5.9	Русский орнамент	Урок	6	4	2
5.10	Орнамент народов мира	Урок	6	4	2
5.11	Народный орнамент	Урок	15	10	5
			51	34	17
Шестой год обучения (6 или 9 класс)					
6.1	Выбор темы проекта	Урок	3	2	1
6.2	Изучение материала по выбранной теме	Урок	9	6	3
6.3	Концепция темы работы. Обоснование принятого решения	Урок	3	2	1
6.4	Порядок эскизного проектирования	Урок	45	30	15
6.5	Технический рисунок	Урок	21	14	7
6.6	Демонстрационный рисунок	Урок	18	14	7
			99	66	33

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Первый год обучения

1.1. Тема: Вводная беседа. Понятие предмета «Композиция прикладная» Знакомство с предметом «Композиция прикладная». Термин «композиция» многозначен: он обозначает не только процесс составления и придумывания, но и соблюдения особых правил. Композиция – нахождение единства и взаимосвязи частей, из которых составлено целое.

Композиция считается удачной, если соблюдены следующие условия:

- ни одна часть целого не может быть изъята или заменена без ущерба для целого;
- части не могут меняться местами без ущерба для целого;
- ни один элемент не может быть присоединен к целому без ущерба для него.

1.2. Тема: Зарисовка растения с натуры. Рисунок с натуры растения или копирование ботанического рисунка. Желательно с цветами, бутонами, семенными коробочками, сложной формы листьями. Необходимо внимательно рассмотреть растение, понять его строение, чередование листьев, характерные особенности цветка. Основные детали зарисовываются в увеличенном виде, в разных ракурсах.

Формат А4, карандаш.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок растительных форм.

1.3. Тема: Силуэт растения в прямоугольнике.

Плоскостное изображение выбранного растения. Передача характерных особенностей растения. Отсекание лишнего и незначительного. Знакомство с трехкомпонентностью (крупное, среднее, мелкое).

Подача графическая (использование пятна).

Формат А4, карандаш, тушь, перо, кисть.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов силуэтного решения растительных форм в квадрате.

1.4. Тема: Графическая разработка растения.

Создание мотива для орнамента. Мотив выбирается из ранее стилизованных растительных форм. Мотив цветка корректируется и масштабируется для данной работы и графически разрабатывается.

Формат А4, тушь, перо, гелиевая ручка, подача графическая.

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

1.5. Тема: Орнамент в полосе.

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 опираясь на основные схемы построения орнамента, выполняют свои варианты, используя зарисовку своего растения. Наиболее удачный вариант отрисовывается в натуральную величину чистового эскиза. Эскизы в цвете. Чистовой эскиз.

Подача: чистовой эскиз в цвете.

Формат А4, гуашь, кисти № 2, № 5, палитра.

1.6. Тема: Цветовой круг (основные, промежуточные, высветленные, затемненные, дополнительные цвета).

Учащиеся должны усвоить такие характеристики как цветовой тон, светлота и насыщенность. Хроматические цвета – это спектральные и все их оттенки. Отличаются по трем признакам: цветовой тон, насыщенность, светлота или яркость. Цветовой тон – это качество цвета, которое мы называем – красный, желтый, зеленый и т. д. Насыщенность – степень отличия хроматического цвета от ахроматического той же светлоты (активность пигмента). Светлота – это положение цвета на шкале от белого до черного (характеризуется словами «темный», «светлый»).

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.

Формат А4, гуашь, кисти № 2, № 5, палитра.

Самостоятельная работа: выполнение выкрасок гаммы теплых цветов.

1.7. Тема: Теплая гамма.

Выполнение монохромной растяжки теплых цветов, которая включает в себя создание колористической шкалы из 7- 9 оттенков. Получение различных оттенков исходного цвета способом изменения его насыщенности. Составление шкалы разбела, затемнения и тусклой шкалы для всех теплых цветов из набора гуашевых красок.

Формат А4, гуашь, кисти № 2, № 5, палитра.

Самостоятельная работа: завершение работы.

1.8. Тема: Орнамент в квадрате в теплой гамме.

Построение орнаментальной композиции с помощью зеркального отражения:

- относительно горизонтали или вертикали;
- относительно диагонали;
- горизонтали и вертикали одновременно;
- асимметричное композиционное решение.

Схемы построения орнамента в квадрате выполняются графически условно, используя стилизованное «свое» растение. Размещаются на одном формате А4, подача графическая. По утвержденному эскизу, выполняются цветовые поиски в теплой гамме и чистовой эскиз.

Формат А4, гуашь, кисти № 2, № 5, палитра.

Самостоятельная работа: выполнение выкрасок оттенков красного, синего, зеленого, желтого.

Первый год обучения (1 или 4 класс)

II полугодие

1.9. Тема: Холодная гамма.

Выполнение монохромной растяжки холодных цветов, которая включает в себя создание колористической шкалы из 7 - 9 оттенков. Получение различных оттенков исходного цвета способом изменения его насыщенности. Составление шкалы разбела, затемнения и тусклой шкалы для всех холодных цветов из набора гуашевых красок.

Формат А4, гуашь, кисти № 2, № 5, палитра.

Самостоятельная работа: завершение работы.

1.10 Тема: Орнамент в круге в холодной гамме.

Знакомство с принципами построения замкнутого орнамента в круге способом переноса:

- вращение вокруг вертикальной оси;
- образование «розетки»;
- «розетка» повторяется заданное количество раз.

Центр вращения может быть расположен:

- на краю вращаемой фигуры;
- за пределами фигуры;
- в пределах фигуры.

Этот прием дает возможность образовать различные орнаментальные формы.

Розетка может образоваться и другим способом. Это зеркальное отражение:

- образование зеркальной пары;
- вращение зеркальной пары.

Схемы построения замкнутого орнамента выполняются графически условно, используя стилизованное «свое» растение. Размещаются на одном формате А4, подача графическая. По утвержденному эскизу, выполняются цветовые поиски в холодной гамме и чистовой эскиз.

Формат А4, гуашь, кисти № 2, № 5, палитра.

Самостоятельная работа: Получение тепло-холодных оттенков цвета: любой цвет растянуть в теплую и холодную стороны.

1.11. Тема: Контрастные цвета в орнаменте.

Опыт на последовательный контраст.

Изучение характеристик контрастной цветовой пары:

- контраст по цвету;
- тепло - холодный контраст;
- тоновой контраст;
- комплексный контраст.

По схемам построения орнамента в полосе, квадрате, круге выполняются эскизы, используется стилизованное «свое» растение. По утвержденному эскизу, выполняются цветовые поиски в контрастной гамме и чистовой эскиз.

Формат А4, гуашь, кисти № 2, № 5, палитра.

Самостоятельная работа: 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.

1.12. Тема: Копия ткани по образцу.

Нахождение раппорта ткани – повторяющейся части рисунка орнамента. Отрисовка. Передача цветовой гаммы.

Формат А4, гуашь, кисти № 2, № 5, палитра.

Самостоятельная работа: окончание работы.

1.13. Тема: Разработка цветочного мотива в тоне.

Стилизация мотива. Знакомство с трехкомпонентностью (крупное, среднее, мелкое; светлое, среднее, темное). Один из тонов должен преобладать.

Формат А5, гуашь, кисти № 2, № 5, палитра.

Самостоятельная работа: гармонии из 3 родственных цветов (желто-оранжевый, оранжево-красный, красно-фиолетовый, фиолетово-синий, сине-зеленый, зелено-желтый)

1.14. Тема: Разработка цветочного мотива в цвете.

По домашним эскизам выбирается цветовая гамма, по аналогии с тональным эскизом выполняется эскиз в цвете.

Формат А5, гуашь, кисти № 2, № 5, палитра.

Самостоятельная работа: завершение работы.

Второй год обучения (2 или 5 класс)

I полугодие

2.1. Тема: Статика.

Композиция из геометрических фигур (1 фигура, 3 размера (крупный, средний, мелкий)). Для статики выбираются – круг, квадрат, прямоугольник, равносторонний треугольник. Симметрия.

Формат А4, шаблоны, цветная или черная бумага, ножницы, клей.

Подача графическая (аппликативная).

Самостоятельная работа: выполнение вариантов заданий.

2.2. Тема: Динамика.

Для динамики выбираются – треугольник, ромб, круг, вытянутый прямоугольник. Направленное движение, неустойчивость, хаос.

- одинаковая фигура, один размер. Динамика достигается за счет изменения расстояний между мотивами, сгущения и разреженности;
- один мотив, 3 размера (крупный, средний, мелкий). Динамика достигается по двум параметрам: расстоянию и размерам;
- по шаблону вырезаются фигуры трех размеров: крупный 2-3, средний 5-7, мелкий 9-12. Динамика достигается по трем параметрам: расстоянию между элементами, их размерам и поворотам.

Формат А4, шаблоны, черная или цветная бумага, ножницы, клей.

Подача графическая (аппликативная).

Самостоятельная работа: выполнение вариантов заданий.

2.3. Тема: Изобразительные свойства композиции (линия, пятно, точка, штрих).

Знакомство с графическими возможностями линии, точки, штриха и пятна.

Формат А4, карандаш, тушь, перо, кисть №2.

Самостоятельная работа: завершение работы.

2.4. Тема: Графическая разработка листа растения при помощи точки, линии, пятна.

Знакомство с выразительными возможностями графической стилизации:

- разработка рисунка линиями разной толщины;
- разработка рисунка точками разной интенсивности;
- разработка рисунка линиями разной толщины, точками разной интенсивности с включением пятна;
- разработка рисунка приемом «пятно».

Формат А4, подача графическая. Бумага белая, кисть, перо, тушь.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов стилизации растительных форм на разных этапах работы различными графическими материалами.

2.5. Тема: Графические, фактурные разработки.

Графическими средствами передать фактуру, текстуры, декор.

подача графическая. Формат А4, карандаш, тушь, перо, кисть №2..

Самостоятельная работа: выполнение вариантов заданий (по аналогии с работой в классе).

2.6. Тема: Ленточный орнамент (графика – точка, линия, пятно).

Создание орнаментальной композиции. Выбор схемы для построения орнамента. Соответствие схемы мотиву.

подача графическая. Формат А4, тушь, перо, кисть №2.

Самостоятельная работа: продолжение работы над орнаментом по утвержденному варианту.

2.7. Тема: Цветные фактуры.

Использование различных техник для передачи фактуры (мраморирование, воскография, процарапывание, тиснение, монотипия)

Формат А5, бумага белая и цветная, восковые карандаши, мелки, акварель, масляные краски, разбавитель, ванночка для воды, кисть, цветная копирка, утюг, кружево, сетки, парафин.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов цветных фактур.

2.8. Тема: Нюанс, контраст, доминанта, композиционный центр, ритм.

Доминантами в композиции являются господствующие (ясно выделенные из окружения) по своему значению, форме, размерам и другим свойствам отдельные элементы. Доминантой может быть одна большая форма или несколько фигур (чаще - три), обычно похожих друг на друга (по форме, размеру или тону). Отсутствие доминант – композиционная пауза. Следует указать учащимся, что во многих случаях доминанта связана с понятием композиционного центра. Однако не всегда следует отождествлять доминанту с композиционным центром, т. к. они не всегда совпадают.

Учащимся следует запомнить варианты организации доминант:

- выделение элемента (или элементов) тоном или цветом, формой или конфигурацией, размером или образностью;
- сгущение элементов на одном участке формата по сравнению с довольно спокойным равномерным распределением на других участках;
- организация пустот свободных пространств между объектами.

Обычно доминирующий элемент располагается в активной части композиции, ближе к центру формата.

Изучив эти правила, учащиеся должны создать свою доминантную композицию.

Ритм – закономерность чередований, повтор элементов.

Контраст – резко выраженное противопоставление (светлое и темное, мелкое и крупное, вертикальное и горизонтальное).

Нюанс – разнообразие тонких отношений. Сопоставляются близкие состояния какого-либо свойства.

Тождество – повторяются состояния свойства.

подача цветная (аппликативная). Используются выполненные фактуры.

Формат А5, ножницы, клей, цветная бумага, фактуры.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов заданий (по аналогии с работой в классе).

Второй год обучения (2 или 5 класс)

II полугодие

2.9. Тема: Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в квадрате). Знакомство учащихся с видами орнамента (геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный), национальными признаками и символикой.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам орнамента.

2.10. Тема: Цветовые образные противопоставления.

При помощи цвета передать формально-образное выражение эмоциональных состояний, образ, цветовые ассоциации. Например: тяжелое-легкое, радостное-печальное, южное-северное, хмурое утро-солнечный день, жара-иней, детство-старость, праздник-будни и т.д.

Легкие – это прозрачные, холодные цвета, ассоциирующиеся с небом, далью. Тяжелые – это темные, малонасыщенные, плотные (коричневый, черный, фиолетовый, ассоциирующиеся с землей). Спокойствие, недвижимость, пассивность, равнодушие – зеленый цвет. Знакомство с символикой цвета.

Подача цветная. Размещаются на одном формате А4, гуашь, палитра, кисти № 2,5.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов заданий (по аналогии с работой в классе).

2.11. Тема: Раппортная ткань с геометрическим или растительным орнаментом. Создание мотива для эскиза ткани. Мотив выбирается из ранее стилизованных растительных форм или геометрических.

Формат А3, гуашь, палитра, кисти № 2,5.

Самостоятельная работа: продолжение работы по утвержденному варианту.

Третий год обучения (3 или 6 класс)

I полугодие

3.1. Тема: Статика.

Композиция из геометрических фигур (1 фигура, 3 размера (крупный, средний, мелкий, 3 тона, 3 цвета). Для статики выбираются – круг, квадрат, прямоугольник, равносторонний треугольник. Симметрия.

Формат А4, шаблоны, цветная или ахроматическая бумага, ножницы, клей.

Подача графическая (аппликативная).

Самостоятельная работа: выполнение вариантов заданий.

3.2. Тема: Динамика.

Композиция из геометрических фигур (1 фигура, 3 размера (крупный, средний, мелкий, 3 тона, 3 цвета). Для динамики выбираются – треугольник, ромб, круг, вытянутый прямоугольник. Направленное движение, неустойчивость, хаос.

- одинаковая фигура, один размер, 3 тона, 3 цвета. Динамика достигается за счет изменения расстояний между мотивами, сгущения и разреженности;
- один мотив, 3 размера (крупный, средний, мелкий), 3 тона, 3 цвета. Динамика достигается по двум параметрам: расстоянию и размерам;
- по шаблону вырезаются фигуры трех размеров: крупный 2-3, средний 5-7, мелкий 9-12. Динамика достигается по четырем параметрам: расстоянию между элементами, их размерам, поворотам, тональным (цветовым) отношениям.

Формат А4, шаблоны, черная или цветная бумага, ножницы, клей.

Подача графическая (аппликативная).

Самостоятельная работа: выполнение вариантов заданий.

3.3. Тема: Компоновка геометрических фигур в квадрате. Плоскость разбита на равные части (статика).

Плоскость разбита на равные части по вертикали, горизонтали, диагонали (статика).

Подача: графическая (на 2 тона), цветовая (2 цвета, разной светлоты).

Формат А4, гуашь, кисть №2, 5, палитра.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов заданий (по аналогии с работой в классе).

3.4. Тема: Компоновка геометрических фигур в квадрате. Плоскость разбита на неравные части (динамика).

Плоскость разбита на неравные части по вертикали, горизонтали, диагонали (динамика).

Подача: графическая (на 2 тона), цветовая (2 цвета, разной светлоты).

Формат А4, гуашь, кисть №2, 5, палитра.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов заданий (по аналогии с работой в классе).

3.5. Тема: Компонировка геометрических фигур в квадрате. Криволинейное членение плоскости.

Подача: графическая (на 2 тона), цветовая (2 цвета, разной светлоты).

Формат А4, гуашь, кисть №2, 5, палитра.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов заданий (по аналогии с работой в классе).

3.6. Тема: Натюрморт. Членение плоскости симметричное, динамичное, криволинейное.

Задание выполняется по аналогии с предыдущим, вместо геометрических фигур используются предметы быта, фрукты. Размещение предметов быта на свободное равновесие.

Подача: графическая (на 2 тона), цветовая (2 цвета, разной светлоты).

Формат А4, гуашь, кисть №2, 5, палитра.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов заданий (по аналогии с работой в классе).

3.7. Тема: Декоративный натюрморт. Орнаментация предметов.

По эскизам к предыдущему заданию выбирается наиболее удачный эскиз.

Продолжается работа по нему, вводится орнамент в предметы, фон. Желательно сделать натюрморт тематическим. Добавляется 3, 4 тон и цвет.

Подача: тональная (на 3-4 тона), цветовая (3-4 цвета, разной светлоты).

Формат А4, гуашь, кисть №2, 5, палитра.

Самостоятельная работа: изучение творчества художников, работающих в декоративной живописи, выполнение разрабатываемого натюрморта в стиле одного из художников.

Третий год обучения (3 или 6 класс)

II полугодие

3.8. Тема: Геометрический орнамент в полосе или квадрате.

Выполнить несколько эскизов в светлотных диапазонах ахроматического ряда. Эскизы в цвете. Цветовая гармония – это согласованность цветов между собой в результате найденной пропорциональности площадей цветов, их равновесия и созвучия, основанного на нахождении неповторимого оттенка каждого цвета.

Подача тональная и цветовая, формат А4, гуашь, палитра, кисти № 2,5.

Самостоятельная работа: окончание работы.

3.9. Тема: Графическая разработка насекомых, птиц, животных.

Графическая стилизация. Найти ритм и интересные группировки орнаментальных форм.

Подача: графическая, формат А4, тушь, перо, кисть №2.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов заданий (по аналогии с работой в классе).

3.10. Тема: Зооморфный орнамент в полосе или квадрате.

Обратить внимание на ясность пропорциональных отношений площадей рисунка и фона и отдельных цветочных площадей в рисунке.

Выполнить несколько эскизов в светлотных диапазонах ахроматического ряда. Эскизы в цвете. Найти ритм и интересные группировки орнаментальных форм.

Подача тональная и цветовая, формат А4, гуашь, палитра, кисти № 2,5.

Самостоятельная работа: окончание работы.

3.11. Тема: Приемы построения сетчатого орнамента с помощью вспомогательной решетки. Изучение способов образования сетчатого орнамента.

Предварительное вычерчивание учащимися решеток является полезным вспомогательным приемом при построении сетчатого орнамента. Виды решеток:

- пересечение вертикальных и горизонтальных линий создает простую квадратную решетку. Элементы орнаментов могут располагаться в разных квадратах решетки;
- сжатие решетки по вертикали или горизонтали превращает квадраты в прямоугольники, деформирует вписанные в них элементы;
- превращение исходной квадратной решетки в ромбы и далее - в треугольники;
- шесть равных треугольников образуют шестиугольную решетку.

Орнаментальная симметрия является основным принципом любого сетчатого орнамента.

Вычерчивание решеток для сетчатого орнамента. Создание трех вариантов сетчатого орнамента на основе выбранных решеток.

Формат А4, подача графическая, аппликативная или печатная.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам орнамента, выполнение графической разметки листа для работы в классе.

3.12. Тема: Способы построения плетеного орнамента.

Изучение способа построения плетеного орнамента с помощью вспомогательных сеток:

- выполнение решетки;
- выполнение частой сетки на основе решетки;
- построение плоского изображения на основе частой сетки;
- выбор прохождения одних полос под другими;
- достижение многообразия вариантов за счет деформации решетки.

Используя данный метод, можно строить достаточно сложные элементы орнаментов, представляющие собой переплетающиеся ленты.

Подача графическая. Формат А4.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам орнамента, выполнение графической разметки листа для работы в классе, выполнение эскизов орнамента на основе вспомогательной решетки (по аналогии с работой в классе), продолжение работы над плетеным орнаментом по утвержденному варианту.

Формат А4, карандаш, бумага белая, тонированная.

Четвертый год обучения (4 или 7 класс)

I полугодие

4.1. Тема: Эмоциональные свойства линий.

Знакомство с возможностью влияния характера линий на эмоциональное восприятие человека. Выполнение упражнений, где с помощью различного характера линий можно создать композиции ассоциативного ряда, например:

- композиция из вертикальных линий вызывает ощущение активного стремления вверх (полет ракеты, фонтан.);
- горизонтальные линии стремятся к покою, пассивному движению;
- диагональ вызывает ощущение борьбы, движения;
- ломаная линия передает самые разнообразные ощущения.

Формат А4, подача графическая, несколько экспресс-вариантов, наполненных разным эмоциональным содержанием.

Самостоятельная работа: изучение творчества художников-абстракционистов, выполнение эмоционально наполненных мини композиций на заданную тему.

4.2. Тема: Эмоциональные свойства пятна (геометрические фигуры).

Знакомство с возможностью простых геометрических фигур (круг, овал, прямоугольник и треугольник) вызывать разные ассоциативные впечатления. Сочетание различных фигур и линий может тяготеть к физическим аналогиям, например, «легко – тяжело».

подача графическая, формат А4.

Несколько экспресс вариантов, наполненных разным эмоциональным содержанием.

Самостоятельная работа: изучение творчества художников-абстракционистов, выполнение эмоционально наполненных мини композиций на заданную тему.

4.3. Тема: Фактура.

Добавление фактуры может расширить диапазон ассоциативного восприятия композиции. Применение фактуры как материально выразительного средства.

Фактура передает свойства окружающего нас мира вещей и природы и имеет:

- вес;
- плотность.

Характерные особенности строения предмета:

- твердость камня;
- гладкость стекла;
- легкость и прозрачность неба и т.д.

подача графическая, формат А4, разнообразные варианты передачи фактуры.

Самостоятельная работа: изучение творчества художников-абстракционистов, выполнение эмоционально наполненных мини композиций на заданную тему.

4.4. Тема: Эмоциональная выразительность предметов.

Выполнение творческого задания на выявление характера предмета. За основу берется один предмет по выбору учащегося (кувшин, стол, стул, ваза, часы, подушка и т.д.). Данному предмету предаются особые характеристики:

- добрый – злой;
- городской – деревенский;
- мягкий – твердый;
- мужской – женский;
- веселый – грустный и т.д.

подача графическая, формат А4. Шесть вариантов изображения предмета.

Самостоятельная работа: выполнение эмоционально наполненных мини композиций на заданную тему.

4.5. Тема: Натурная зарисовка.

Эскизное изучение натурального объекта. Выполнение зарисовок на листе формата А4.

Для художественного осмысления предлагаются простые объекты. Например:

- кора или спил дерева;
- камень;
- срез граната и т.д.

Акцент изучения переносится с внешнего контура на внутреннюю художественную значимость предмета.

подача графическая, формат А4. Задания выполняются на белом или тонированном листе. Используются разные графические материалы.

Самостоятельная работа: зарисовки природных форм.

4.6. Тема: Орнаментально-художественная выразительность природной формы.

Развитие умения видеть и выявлять:

- главные темы ритмических повторов;
- скрытую орнаментальность предмета (с помощью многократного увеличения).

Развитие умения передавать:

- характер предмета в условном рисунке известными графическими средствами.
- Разработка темы орнаментальности в нескольких графических вариантах.

Подача графическая. Все задания выполняются на белом или тонированном листе формата А4. Используются разные графические материалы.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов стилизации растительных форм на разных этапах работы, продолжение работы по утвержденному варианту.

4.7. Тема: Декоративная выразительность природной формы. Для создания декоративности в рисунке применяются:

- прием плоскостного характера изображения;
- изменение масштаба;
- совмещение проекций;
- обратная перспектива.

Выполнение художественно опозитивированного образа изображаемого объекта с помощью:

- создания гиперболизированного образа предмета, дополненного фантазией; обострения образной выразительности изображаемого объекта;
- наложения фантазийного фактурного образа на простой условный внешний контур стилизуемого объекта (дерево, камень, гранат);
- введения разномасштабности в художественное изображение (в контуре дерева - крупно - кора).

Подача графическая. Все задания выполняются на белом или тонированном листе формата А4. Используются разные графические материалы.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов стилизации растительных форм, продолжение работы по утвержденному варианту.

Четвертый год обучения (4 или 7 класс)

II полугодие

4.8. Тема: Декоративная выразительность цвета.

Колористическая композиция - это предложенное художником цветовое построение предмета. В прикладном искусстве она непосредственно зависит от природных и технологических возможностей конструкционного материала. Но цветовое решение должно исходить также из эстетических закономерностей цвета, создающих его художественную выразительность, и охватить специфические вопросы цветосочетаний и цветов. Учащимся предстоит научиться целенаправленным набором цветов создавать определенно выраженный характер колорита.

Изучение сочетания двух насыщенных цветов с ахроматической гаммой. Создание декоративного эффекта за счет соотношения основных свойств компонентов:

- цветового тона;
- светлоты;
- насыщенности;
- психологических качеств;
- пропорции занимаемых площадей.

Подача цветовая, гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: выполнение заданных по теме «колоритов» (по аналогии с работой в классе).

4.9. Тема: Триады.

Цветовые триады образуются вписанным в двенадцатичастный спектральный круг равносторонним или равнобедренным треугольниками и являются простейшими гармоническими сочетаниями.

Подача цветовая, гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: выполнение заданных по теме «колоритов» (по аналогии с работой в классе).

4.10. Тема: Колорит полихромный.

Выполнение ряда упражнений на заданную колористическую тему.

Упражнения являются соединительным звеном между абстрактными композициями и композиционной разработкой эскиза. При составлении колоритов условия группировки элементов обеспечивают свободу в подборе цвета и его можно связать с идеей и образами задуманной композиции.

Упражнения дают цветовой материал, который можно использовать в творческом задании и применить в разработке эскизов.

Варианты «колоритов»:

- полихромный, аналогичный, нюансный;
- полихромный, аналогичный, контрастный;
- полихромный с психологической окраской (весело – грустно, спокойно – беспокойно, празднично – буднично);
- полихромный с определенной физической аналогией («легко – тяжело», «тепло – холодно», «быстро – медленно», «далеко – близко», «сухо – влажно»).

Подача цветовая, гуашь, формат листа А4. Размещение на одном листе нескольких композиций. Создание коллекции тематических «колоритов».

Задание может выполняться традиционно в виде таблицы.

Творческое решение темы приветствуется

Самостоятельная работа: выполнение «колоритов» на заданную тему (по аналогии с работой в классе).

4.11. Тема: Выразительные средства монокомпозиции.

Знакомство с принципами построения монокомпозиции.

Монокомпозиция строится всегда на конкретной замкнутой плоскости, четко ограниченной заданными размерами (ковры, павловские шали).

Требуется жесткая компоновка всех элементов.

Расположение всех элементов должно быть таким, чтобы создавалась замкнутая композиционная структура.

Монокомпозиция может быть простой (эмблема, вымпел) и сложной.

Сложная монокомпозиция состоит из значительного числа орнаментальных мотивов, которые следует сгруппировать и расположить так, чтобы акцентировать внимание на центральной части.

Необходимо выполнение композиционных заданий на выделение доминантного центра, устойчивого зрительного равновесия и четкой ритмической организации элементов на плоскости. Темы заданий:

- организация доминантного мотива из элементов, различных по форме и сходных по размеру;
- организация доминантного мотива из элементов, сходных по форме и различных по размеру;
- организация доминантного мотива с интересным ритмическим решением.

Подача графическая, формат А4, бумага белая или тонированная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиционных эскизов на заданную тему.

4.12. Тема: Монокомпозиция «Природные формы».

Выполнение монокомпозиции на заданную тему. Создание варианта монокомпозиции на основе разработанной схемы композиционного решения и стилизованных ранее природных форм.

В создании орнаментальной композиции важную роль играет общий характер силуэта орнаментальных мотивов. Чтобы силуэт легко воспринимался глазом, он должен иметь форму простых, лаконичных геометрических фигур:

- круга;
- квадрата;
- прямоугольника и т. д.

Подача цветовая - гуашь, акрил, контур и другие художественные материалы и приемы. Колорит полихромный. Бумага белая или тонированная.
Формат А4.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов эскизов на заданную тему, продолжение работы по утвержденному варианту.

Пятый год обучения (5 или 8 класс)

I полугодие

5.1. Тема: Натурная зарисовка.

Выполнение натуральных зарисовок фигуры человека.

Подача графическая. Различные графические материалы. Формат А4, бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки фигуры с натуры.

5.2. Тема: Графические приемы стилизации фигуры человека.

Вариативное выполнение фигуры человека на основе натуральных зарисовок учащихся.

Варианты графической стилизации:

- линейное изображение фигуры;
- силуэтное решение (темный силуэт, светлый силуэт, силуэт с присутствием белых разделительных контуров);
- моделирование объема только светом;
- моделирование формы тенью;
- наполнение формы декоративной фактурой.

Подача графическая - различные графические материалы, формат А4. Бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: выполнение разных вариантов стилизации на различных этапах работы.

5.3. Тема: Способы выражения характера фигуры человека Выявление наиболее характерных качеств фигуры за счет применения приема карикатурности и изменения пропорций изображаемой фигуры.

Изменение одной фигуры в разных пределах и придание ей черт противоположного характера («толстый – тонкий», «старый – молодой», «бодрый – усталый», «веселый – злой»).

Подача графическая - различные графические материалы, формат А4, бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: выполнение разных вариантов

5.4. Тема: Стилизация фигуры, приближенная к условно абстрактной.

Исключение всего лишнего и второстепенного из выбранного наброска. Доведение формы изображаемой фигуры почти до знаковости. Сохранение в изображаемой фигуре характерных черт.

Подача графическая, формат А4. Выполнение рисунка фигуры с постепенным поэтапным упрощением.

Самостоятельная работа: выполнение разных вариантов стилизации.

5.5. Тема: Пейзаж. Графическая стилизация пейзажных элементов.

Стилизация деревьев, неба, облаков, воды и т.д.

Подача графическая - различные графические материалы, формат А4. Бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: выполнение разных вариантов стилизации на различных этапах работы.

5.6. Тема: Пейзаж с архитектурным мотивом.

Стилизация архитектурных мотивов (окна, колоны, стилистика архитектуры и т.д.)

Подача графическая - различные графические материалы, формат А4. Бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: выполнение разных вариантов стилизации на различных этапах работы.

Пятый год обучения (5 или 8 класс)

II полугодие

5.7. Тема: Гармонизатор «Цветовой круг».

Знакомство с цветовым кругом как системой цветов, на основе которой обеспечивается цветовая гармония.

Гармоничными называются цвета, выбранные в определенном порядке из одной цветовой системы цветов. На основе круга возможен выбор хроматических цветов в различных гармонических соотношениях. К спектральным цветам из стандартного набора гуашевых красок относятся – белила титановые, лимонная светлая, желтая светлая, изумрудная зеленая, алая, краплек красный, кобальт синий, синяя спектральная, фиолетовая темная.

Создание цветового круга на 12 цветов.

подача цветовая, гуашь, формат А4.

Выполнение схем гармонизации в цветовом круге:

- предельно контрастная пара;
- диаметрально контрастная пара;
- классическая триада;
- контрастная триада;
- аналогичная триада;
- четыре гармоничных цвета.

подача графическая, формат А4, цветовой круг и схемы располагаются на одном листе.

Самостоятельная работа: завершение работы по созданию цветового круга.

5.8. Тема: Цветовые гармонии.

Изучение различных видов гармоничных сочетаний происходит во время выполнения практических упражнений по теме. Создание вариантов сочетаний:

- предельно контрастной пары;
- диаметрально контрастной пары;
- классической триады;
- контрастной триады;
- аналогичной триады;
- четырех гармоничных цвета.

Создание коллекции гармоничных цветовых сочетаний на основе гармонизатора «цветовой круг» и схем построения гармоний.

В более свободной форме это может быть представлено в виде эскизной коллекции тканей, которая рассматривается через прорезной силуэт платья.

подача цветовая, гуашь, формат листа А4 или А5.

Самостоятельная работа: выполнение палитры земляных цветов (охра светлая, охра золотистая, охра красная, железистокрасная, марс коричневый, черная, белила)

5.9. Тема: Русский орнамент.

Знакомство учащихся с русским орнаментом и характерными особенностями орнамента региона проживания.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам русского орнамента.

5.10. Тема: Орнамент народов мира.

Знакомство учащихся с орнаментами народов мира и характерными особенностями.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам народного орнамента.

5.11. Тема: Народный орнамент.

Знакомство учащихся с народным орнаментом.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам народного орнамента.

Шестой год обучения

Эскизный проект

К шестому году обучения учащиеся овладевают определенными техническими навыками в ремесле, развивают в достаточной мере свои художественные способности и уже могут представить в графической форме содержание проектной идеи. Учащимся предлагается систематично и последовательно пройти полный цикл: от идеи, через все этапы проектного эскизирования, к конкретному изделию в материале.

Рекомендуется составлять расписание таким образом, чтобы часы прикладной композиции в 6 классе предшествовали ремеслу (работе в материале).

6.1. Тема: Выбор темы проекта. Выбор темы для работы связан с предметом «Работа в материале». Каждый учащийся выбирает индивидуальную проектную тему.

Самостоятельная работа: выбор предполагаемых тем для работы.

6.2. Тема: Изучение материала по выбранной теме. Сбор информации по теме, работа в библиотеке,

Самостоятельная работа: изучение материала, работа с первоисточниками, посещение музеев.

6.3. Тема: Концепция темы работы. Обоснование принятого творческого решения. Проведение анализа собранного материала, переосмысливание, обработка информации. Формулировка основной идеи - творческой концепции. Важно, чтобы в ходе синтеза предварительных исследований рождались собственные мысли, отличные от аналогов.

Творческими источниками для создания работы могут служить любые природные явления, всевозможные элементы природной среды, события истории и современности, различные виды и объекты культуры, искусства, науки, ретро мода, новые технологии и т. д.

Самостоятельная работа: разработка концепции темы.

6.4. Тема: Порядок эскизного проектирования. Эскизный проект создается с учетом законов и средств композиции, с применением способов гармонизации и различных техник изображения.

На этапе эскизного проектирования решаются основные задачи: форма, цвет, масштабность, пропорции, функциональная образность. Главная цель эскизного проектирования – поиск и создание яркого, выразительного, острого образа, наделенного определенной смысловой символикой и знаковостью.

Эскизное проектирование имеет свой определенный порядок:

- наброски (контурные, контурно-тональные, живописно-тональные);
- поисковый рисунок;
- детальная проработка эскизов карандашом;
- заливка основных участков легким тоном определяющего колорита;
- дальнейшая проработка цветовых отношений;
- ввод определяющих контрастов;
- главные элементы эскиза;
- разработка фактуры материалов;
- заключительный этап (проработка и усиление основных и необходимых деталей).

Характер эскизов должен отражать особенности выбранной темы. Чем больше сделано вариантов, тем убедительнее выбор. Однако нельзя допустить, чтобы работа над эскизами сводилась к нагромождению упражнений и механическому их повторению. Поиск должен осуществляться осознанно, а не стихийно.

Подача графическая, цветовая. Эскизные поиски и зарисовки на формате А4, бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: определяется педагогом в процессе работы над выбранной темой.

6.5. Тема: Технический рисунок. Выполнение технического рисунка проводится строго в соответствии требованиями технологического процесса работы в материале.

подача графическая, цветовая, соответственно теме проекта.

Самостоятельная работа: определяется педагогом в процессе работы над техническим рисунком.

6.6. Тема: Демонстрационный рисунок. Демонстрационные листы не содержат полной информации по разрабатываемой теме, а служат для ее иллюстрации. Учащиеся самостоятельно (по согласованию с педагогом) определяют количество, формат и графическую подачу демонстрационных листов.

Демонстрационные листы могут быть выполнены как в ручной, так и в компьютерной графике.

Самостоятельная работа: определяется педагогом в процессе работы над демонстрационными листами.

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, графическими техниками.

Второй год обучения

- знания:

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

- о композиционной структуре замкнутого орнамента;
- о способах изменения насыщенности цвета;

- умения:

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

- навыки:

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- анализа схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составления колеров;
- создания декоративной композиции из стилизованных мотивов.

Третий год обучения

- знания:

- о композиционной структуре сетчатого орнамента;
- о способах выделения доминанты в композиции;
- о способах достижения цветовой гармонии в цветовой паре;

- умения:

- последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;
- создавать сложные орнаментальные композиции на основе вспомогательных сеток;
- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до заданной степени законченности;
- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- навыки:

- работы с ограниченной цветовой палитрой.

Четвертый год обучения

- знания:

- о принципах построения монокомпозиции;
- о способах создания колористических композиций;
- о возможностях эмоциональной выразительности линий и пятен;

- умения:

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

- навыки:

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

Пятый год обучения

- знания:

- основных пропорций фигуры человека;
- о стилизации сложных форм;

- умения:

- самостоятельно выделять главное в композиции;
- составлять цветовые гармонии на основе цветового круга;

- навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции.

Шестой год обучения

- знания:

- способов создания оригинальной тематической декоративной композиции с учетом направленности предмета «Работа в материале»;
- особенностей композиционного построения декоративных листов;
- способов создания композиций, объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции;

- умения:

- создавать выразительные и оригинальные декоративные образы с учетом технологических процессов работы в материале;

- навыки:

- перевода эскизного решения в технический рисунок.

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. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый 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».

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

Выставляется оценка:

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

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

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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Таблицы по темам:

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

Наглядные пособия.

Методические пособия.

Папки практических заданий, сформированные по темам.

Фонд лучших работ учащихся по разделам и темам.

Портфолио ученических работ по темам.

Видеоматериал.

Интернет – ресурсы.

Презентационные материалы по тематике.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Береснева В.Я., Романова Н.В. Вопросы орнаментации ткани. М.: «Легкая индустрия», 1977
2. Голубева О.Л. Основы композиции». М.: Издательский дом искусств, 2004
3. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
4. С.А. Малахова «Специальная композиция печатного рисунка на текстильных материалах», М., 1984
5. С.А. Малахова, Т.А. Журавлева, В.Н. Козлов и др. «Художественное оформление текстильных изделий» М., 1988.

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. Дагдьян К.Т. «Декоративная композиция» / Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008
6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М: «Владос», 2008
7. Орнаменты народов мира. СПб, «Кристалл», 1998
8. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996

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.