

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

ПРОГРАММА
по учебному предмету
КОМПОЗИЦИЯ
(ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ
ПО ДЕРЕВУ)

Разработчик:

Рогожкина Л.С. преподаватель, член Союза педагогов-художников России.

Тамбов 2019

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

Программа составлена на основе примерной программы по учебному предмету "Композиция прикладная" (ИРОСКИ, Москва, 2013г.) и модифицирована преподавателем МБОУ ДО "ДХШ № 2 ПДИ имени В.Д. Поленова" Рогожкиной Л.С.

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*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Структура 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 процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- *Методическая литература*
- *Интернет-ресурсы*
- *Средства обучения*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области декоративно-прикладного творчества.

Предмет «Композиция» является объединяющим дисциплины учебного плана в образовательную программу, направленную на формирование и развитие творческой личности. Программа имеет практическую направленность, ориентирована на формирование у детей умений изображать окружающий мир с помощью различных материалов.

Основным законом композиции, который постигают учащиеся в процессе изучения дисциплины, является целостность произведения. Умение воспринимать эту целостность – первостепенный навык, формирующийся в процессе изучения дисциплины. Специфика создания художественного произведения состоит в том, что перед тем, как приступить к работе в материале в технике росписи по дереву, необходимо провести композиционные поиски, найти пластическое и ритмическое решение сюжета и его колористического решения в эскизном варианте.

Рекомендуемый для освоения предмета «Композиция» возраст детей - 10-17 лет.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Композиция» со сроком обучения 4 года продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы обучения составляет 35 недель в год.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы	Годы обучения								Всего часов
	1-й год		2-й год		3 год		4 год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия	16	19	16	19	16	19	16	19	140
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям		просмотр		просмотр		просмотр		просмотр	

Недельная нагрузка в часах:

аудиторные занятия:

- 1-4 годы обучения – по 1 часу в неделю.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция» при 4-летнем сроке обучения составляет 140 часов – аудиторные занятия.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе – от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о композиции, формирование практических умений и навыков, устойчивого интереса к самостоятельной творческой деятельности в изобразительном искусстве.

Задачами учебного предмета являются:

- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
- развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка;
- развитие интереса к изобразительному искусству;
- формирование и развитие познавательного интереса детей к изобразительному искусству;
- обучение приемам составления композиции в соответствии с выбранной техникой росписи по дереву и выполнения ее в материале;
- изучение основ декоративной композиции, освоение основных композиционных приемов;
- ознакомление с курсом «Цветоведение».
- обучение навыкам и умениям в работе над практическими заданиями;
- обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков;
- формирование личности, творчески относящейся к любому делу;
- развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности;
- усвоение теоретических знаний и формирование практических навыков и умений в композиции;
- формирование эстетического восприятия действительности и умения посылно отражать свои впечатления в художественных образах;
- воспитание целеустремленности, внимания, аккуратности, организованности, трудолюбия;

Структура программы

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики учебного процесса:

- 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, требования к итоговой аттестации;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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, электронными изданиями, учебно-методической литературой по декоративно-прикладному искусству, художественными альбомами по ремеслам.

Мастерская должна быть просторной, светлой, оснащена необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала. Программа включает темы, разработанные с учетом возрастных возможностей детей. Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от знакомства с основными законами композиции и цветоведения до самостоятельного составления и решения в материале работы с целостным композиционным и колористическим решением.

Учебный материал разделен на два основных раздела: изучение основ композиции и цветоведения, закрепление навыков и полученных знаний.

Теоретическая работа предполагает изучение учащимися приемов стилизации и техник декоративной живописи. Практическая работа основана на применении теоретических знаний, навыков в учебном и творческом опыте.

Все занятия направлены на развитие творчества, которое определяется как продуктивная деятельность, в ходе которой ребенок создает новое, активизируя воображение; реализует свой замысел, находя средства для его воплощения.

На занятиях дети приобретают практические навыки (владение различными художественными материалами, клеем, ножницами), получают знания о композиции, эскизе, закрепляют основы цветоведения. На занятиях формируются представления о цветовом круге, принципах стилизации. Знакомясь с материалами и техникой, дети более углубленно знакомятся с канонами изобразительного творчества, закрепляя и расширяя знания о форме, линии, цвете, композиции.

Учебно-тематический план

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.

Первый класс

Общее ознакомление учащихся с данным видом декоративно-прикладного искусства; приобретение основных навыков и умений.

1 класс 1 полугодие

№ п/п	Наименование тем	Общее кол-во часов
1.1	Зарисовки растений животных, птиц, насекомых	3
1.2.	Линия пятно в композиции	1
1.3.	Силуэт с выбранным мотивом	2
1.4.	Цвет в орнаменте	3
1.5.	Стилизация мотива в тоне и в цвете.	2
1.6.	Орнамент в полосе.	6
1.7.	Замкнутый орнамент.	6
1.8.	2 полугодие Замкнутый орнамент в круге. Контрастные и дополнительные цвета.	3

1.9	Асимметрия в круге и квадрате. Монохромная композиция.	4
1.10.	Контраст форм. Большие и малые формы. Сближенные цвета.	5

Итого: 35 час.

2 класс

2.1.	1 полугодие Эскиз коробки пряника, торта или фантика (обертки для конфет).	10
2.2	2 полугодие. Организация плоскости. Центр композиции. Статика. Динамика.	15
2.3	Декоративное панно, используя мотивы «птицы», «животные», «бабочки», «рыбки».	10

Итого: 35 час

3 класс.

№	Наименование тем 1 полугодие	Кол-во час.
3.1	Членение плоскости на части по принципу симметрии.	1
3.2	Членение плоскости на части по принципу асимметрии	1
3.3	Компоновка геометрических фигур в квадрате. Плоскость разбита на равные части (статика).	2
3.4	Компоновка геометрических фигур в квадрате. Плоскость разбита на неравные части (динамика).	2
3.5	Компоновка геометрических фигур в квадрате криволинейное членение плоскости.	2
3.5	Натюрморт. Членение плоскости симметричное, динамичное, криволинейное.	6
3.6	Декоративный натюрморт. Орнаментация предметов (Декорирование).	6
	2 полугодие	
3.7	Эскиз росписи детской деревянной игрушки. Матрешка.	7
3.8	Русский народный костюм. Эскиз декоративного панно.	8

Итого - 35 часа

4 класс

1 полугодие.

4.1.	Итоговая композиция. Поиски темы. Подбор материала. Составление предварительного эскиза.	6
4.2	Зарисовки тематического материала. Выполнить эскиз композиции формат А-3.	3
4.3.	Составление цветового эскиза/ наклепки/ итоговой композиции.	4
4.4.	Выполнить картон итоговой композиции.	6
4.4	Перевод картона на доску.	6

Итого:35 часа.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 КЛАСС

1 полугодие

1.1

Тема: Зарисовки растений животных, птиц, насекомых.

Задача: Научить при помощи стилизации, упрощения форма и выявления главного выполнить рисунок .

Практическая работа:

- Выполнить зарисовки растений, цветов и т. д. по выбору уч-ся /карандаш т.м., м.,2м./

1.2

Тема: Линия, пятно в композиции.

Задача: Научить при помощи линии и пятна выполнить рисунок.

Практическая работа:

- Выполнить линейный рисунок и силуэт животного или птицы /карандаш, черная гуашь, кисть № 1,2./

1.3

Тема: Силуэт с выбранным мотивом.

Задача: Познакомить уч-ся с искусством силуэта. Выявление через стилизацию изображение растительных или животных форм.

Практическая работа:

- Выполнить силуэт цветка или растения /черная гуашь, кисть колонок №1,2./

1.4

Тема: Цвет в орнаменте.

Задача: Дать понятие о свойствах цвета. Влияние и значение цвета при составлении орнаментальных композиций.

- Практическая работа:
- Выполнить цветовой круг, основные, составные цвета./Циркуль, линейка, карандаш, Гуашь 12 цветов, кисти колонок №1,2,3./
- Выполнить упражнение на смешение цветов. Теплые и холодные цвета./Линейка, карандаш, Гуашь 12 цветов, кисти колонок или белка № 2,3.

1.5

Тема: Стилизация мотива в тоне и в цвете.

Задача: Правильно выполнить тоновые и цветовые переходы при изображении цветка.

Практическая работа:

- Выполнить мотив выбранного цветка или растения в тоне и в цвете.

1.6

Тема: Орнамент в полосе /ленточный, бордюрный, кайма./ Теплый колорит.

Задача: Дать понятие о ритме, движении, бесконечности и повторе мотива в орнаментальной композиции .

Практическая работа:

- Выполнить схемы орнамента, наклепки в цвете.
- Составить орнамент со своим мотивом, цветовой эскиз.
- Выполнить окончательный вариант орнамента.

1.7Тема: Замкнутый орнамент в квадрате, в прямоугольнике./Холодный колорит./

Задача: Значение осей при построении замкнутой композиции, повторение мотива, направление мотива в построении замкнутого орнамента. Научить составлять холодный колорит при помощи упражнения на смешение цветов.

Практическая работа:

- Выполнить схему/ зеркальная и осевая симметрия/.
- Составить орнамент со своим мотивом, цветовой эскиз.
- Выполнение окончательного варианта орнамента в цвете.

2 полугодие.

1.8 Тема: Замкнутый орнамент в круге. Контрастные и дополнительные цвета.

Практическая работа:

Задача: Дать понятие о Цветовом тоне, насыщенности и светлоте. Цветовая гармония, построенная на основе двух цветов – «противоположная». Дополнительная гармония создается посредством любых двух цветов расположенных точно друг напротив друга.

Познакомить с теорией гармоничных сочетаний по системе В. Козлова.

- Выполнить схему составления орнамента в круге.
- Выполнить упражнение на гармоничное сочетание цветов.
- Составление эскиза в цвете.
- Выполнение окончательного варианта орнамента в цвете.

1.9Тема: Асимметрия в круге и квадрате. Монохромная композиция.

Задача: Дать понятие о цветовой гармонии, построенной на основе одного цвета – «монохромная». Она создается путем комбинирования одного чистого цвета с его светлыми и темными оттенками и тонами. В результате можно добиться, с одной стороны, сильного тонального контраста, а с другой - тонких цветовых отношений. Дать понятие о построении орнамента в круге при помощи выполнения схем.

Практическая работа:

- Выполнить схему составления орнамента.
- Составление эскиза в цвете.
- Выполнение окончательного варианта орнамента в цвете.

1.10Контраст форм. Большие и малые формы. Сближенные цвета. (Родственные или аналогичные).

Задача: Дать понятие, что цветовая гармония, построенная на основе трех цветов, находящихся рядом на цветовом круге, достигается благодаря близости расположения цветов. Такие цвета легко сочетаются. Обратит внимание на построение орнамента – большие и малые формы мотива. Крупный цветок мелкие листья и т. д.

Практическая работа:

- Выполнить схемы составления орнамента.
- Составление эскиза в цвете.
- Выполнение окончательного варианта орнамента в цвете

2 класс. 1 полугодие.

2.1

Эскиз коробки пряника или фантика (обертки для конфет).

Задача: Знакомство с русскими пряничными досками. Тульский пряник (беседа).

- Практическая работа.
- Сбор материала, зарисовки русских мифологических образов. Зарисовки несколько вариантов композиции на листе формата А-4.
- Цветовые эскизы (нашлепки).
- Выполнение эскиза (увеличение рисунка, заливка цветом фона, заливка цветом рисунка композиции, обводка, оживка, выполнение рамки).

2.2

Тема: Организация плоскости. Центр композиции.

Задача: знакомство с выявлением центра композиции.

Практическая работа: Создать композицию из кругов, квадратов, треугольников различных величин. Центр композиции: самый большой элемент, самый активный по цвету, самый светлый, самый сложный по конфигурации, одинокий, группа элементов, плоскость.

(Цветная бумага, ножницы, карандаш, формат А-4)

Задача: единство центра и всей композиции. Статика.

Практическая работа:

- Выполнить уравновешенную композицию из различных по величине элементов.
- В прямоугольном формате разместить элементы одинаковой формы размеров (5,6 фигур). Найти правильное положение как больших, так и малых объектов. Фигуры могут быть различной формы.

Динамическое равновесие (Динамика).

Задача: выполнить ряд упражнений различными вариантами ритмического построения.

- Передать направленное движение.
- Передать состояние неустойчивости.
- Передать состояние хаоса.

2.3

Тема : Декоративное панно, используя мотивы- «птицы», «животные», «бабочки», «рыбки». Выполнить эскиз с применением композиционного центра и динамического равновесия.

- Составить эскиз, 2,3 варианта.
- Выполнение чистового варианта.

3 класс

1. Тема: Статика. Членение плоскости по принципу симметрии.

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)

3.2. Тема: Динамика. Членение плоскость по принципу асимметрии.

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).

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.

3.4. Тема: Компонировка 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.

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.

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.

3.7. Тема: Декоративный натюрморт. Орнаментация предметов. Декорирование.

Выполнить упражнение по декорированию. 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.

II полугодие

3.7 Тема. Эскиз росписи деревянной игрушки.

Задача:

Знакомство с русской деревянной игрушкой (матрешка, игрушки Городца, игрушки - таратушки, игрушки Полхов - Майдана и Крутца и т.д.).

Практическая работа:

Выполнить копию русской народной игрушки по выбору уч-ся. Формат А-4.3 эскиза копий игрушки.

- Копия Семеновской матрешки или игрушки.
- Копия игрушки Полховского- Майдана.
- Копия Городецкой или другой игрушки народных промыслов.

Составить эскиз росписи детской деревянной игрушки (животного).

- Карандашные зарисовки, поиски формы детской качалки или санок и т.д.
- Цветовые нашлепки.
- Выполнение чистового варианта формат А-4
- Выполнение чистового варианта в цвете.
- Заливка цветом.
- Обводка.
- Оживка.

3.8

Тема. Русский народный костюм.

Задача: Знакомство уч-ся с историей русского национально го костюма, его особенностями, красочностью.

Беседа «Русский костюм 10-14в.в.

Практическая работа:

- Выполнить копию мужского или женского костюма, цветовой эскиз.

Беседа «Русский народный костюм 15 -17 в.в.

Практическая работа:

- Выполнить копию мужского и женского костюма, цветовой эскиз.

Беседа «Русский костюм 18-19 в.в.». (Северный и южный национальный костюм).

Практическая работа:

- Выполнить копию мужского и женского костюма, цветовой эскиз. (Северный костюм).
- Выполнить копию мужского и женского костюма, цветовой эскиз. (Южный костюм).

4класс 1 полугодие.

Тема:4.1Итоговая композиция, поиски темы, подбор материала. Составление предварительного эскиза.

Задача: Создание образов, сюжетов народного искусства на основе хохломской, Городецкой, Северных росписей. Практическая работа:

▪

Зарисовки эскиза композиции. Выполнить несколько вариантов сюжета в различных форматах листа.

- Поиски образов, зарисовки мотивов.
- Цветовые эскизы (нашлепки) образов сюжета.

Выполнить эскиз композиции Формат А-3.

- Увеличение эскиза или фрагмента композиции.
- Отрисовка эскиза.

Тема: 4.2Составление цветового эскиза итоговой композиции (нашлепки).

Задача: Передать цветовое единство композиции, показать центр, основной сюжет и выявить интересные детали в передаче образов.

Практическая работа.

- Выполнить цветовые нашлепки с учетом колорита (теплый, холодный, контрастный, сближенный и т.д.).

Залить цветом основной рисунок композиции Формат А-3.

2 полугодие.

Тема: 4.3 Выполнить картон итоговой композиции.

Задача:

Увеличить эскиз композиции Формата А-3 до выбранного размера итоговой доски.

Практическая работа:

- Выполнить эскиз на миллиметровой бумаге в натуральную величину.
- Подготовить доску для росписи:

Подготовка древесины, обработка поверхности, грунтовка отделка работы.

- Перевод картона на доску.
- Залить цветом основные пятна фона.

Тема: 4.4. Перевод деталей рисунка на цветной фон доски.

Средства обучения

Для успешного результата в освоении программы «Композиция» необходимы следующие материалы:

- наглядные методические пособия по темам;
- технологические карты, традиционные рисунки;
- фонд лучших работ учащихся по разделам и темам;

- видеоматериалы о видах декоративно-прикладного искусства;
- интернет-ресурсы;
- презентации по тематике разделов.

МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ

- Столы горизонтальные
- Калька
- Ватман
- Ножницы
- Кнопки
- Ластик
- Палитра
- Тушь
- Графические материалы
- Кисти
- Акварельные и гуашевые краски