

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
В.02
КОМПОЗИЦИЯ ДЕКОРАТИВНАЯ

2022

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДХШ № 2 ПДИ имени В.Д. Поленова Протокол № 1</p> <p>дата рассмотрения 26.08.2022</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДХШ № 2 ПДИ имени В.Д. Поленова Никольский М.В.</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Приказ № 02-03/48 30.08.2022 (дата утверждения)</p>
--	--

Разработчики:

Иванников Роман Евгеньевич, преподаватель МБОУ ДО «ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова», член Международного 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 декоративная» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Композиция является основополагающей дисциплиной при обучении художественному творчеству. Именно здесь изучаются законы построения картинной плоскости произведения изобразительного искусства, изобразительные средства, свойства изображаемых предметов. Изучение декоративной композиции позволяет сконцентрировать внимание учащихся на ключевых теоретических основах композиции и их применении на практике. Программа по предмету составлена таким образом, что учащиеся последовательно знакомятся с основными темами декоративной графики, это орнамент, стилизация, декоративный натюрморт, монокомпозиция. Изучение основных понятий и закономерностей композиции проходит посредством выполнения кратких упражнений и более длительной творческой тематической работы.

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

Предмет «Композиция декоративная» тесно связан с остальными дисциплинами учебной программы «Живопись». Так, знания, полученные учащимися на занятиях декоративной композицией, помогают им более

свободно и верно выполнять этап наброска на «Рисунке» и «Живописи». А на «Станковой композиции» учащиеся применяют изученные композиционные закономерности в своих творческих тематических работах.

«Композиция декоративная» - 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 декоративная» реализуется при 8 (9)-летнем сроке обучения в 4-8 классах, при 5 (6)-летнем – в 1-5 классах. Срок реализации учебного предмета - 5 (6) лет. В соответствии с федеральными государственными требованиями и месте предмета в учебном плане минимальный возраст учащихся для начала освоения предмета – 9,5 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:

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

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Срок освоения образовательной программы

«Живопись» 5 лет

часах)											
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Итоговая аттестация	

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Композиция декоративная» 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 – 2 часа в неделю.

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

- 1-5 годы обучения – 1 час в неделю.

Цели и задачи учебного предмета.

Целями предмета «Композиция декоративная» является:

- обучение детей теоретическим основам композиции;
- обучение практической работе над композицией на картинной плоскости;
- духовно-нравственное воспитание учащихся в атмосфере творчества.

Задачи предмета «Композиция декоративная»:

- обучить базовым законам композиции, их применению в практической работе;
- обучить основам стилизации художественного образа;
- обучить применению различных графических техник;
- обучить основам цветоведения;
- транслировать знания об орнаменте и умения создавать орнаментальную композицию;
- сформировать умения эстетической оценки произведения искусства;
- сформировать необходимые умения для самостоятельной работы над композицией;
- привить учащимся эстетические взгляды и нравственные установки посредством творческой деятельности;
- привить 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 предмета используются следующие методы обучения:

- ассоциативный (формирование художественных впечатлений);
- творческий (художественный);
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- аналитический (сравнение и обобщение, развитие логического мышления);
- практический (демонстрирование);
- проблемно-поисковый (постановки задачи и поиск учащимся ее решения);
- исследовательский (анализ творческих источников).

Используются следующие методы контроля и диагностики эффективности учебно-познавательной деятельности, психического развития учащихся:

- повседневное наблюдение за учебной работой учащихся;
- совместное обсуждение учебных работ;
- коллегиальное выставление оценки (просмотры);
- проверка самостоятельных работ учащихся;
- устный опрос.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-технические условия реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, установленных федеральными государственными требованиями.

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Образовательное учреждение должно соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Для реализации программы «Живопись» минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- мастерские рисунка и живописи;
- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий с возможностью демонстрации медиа-материалов (композиция прикладная, история изобразительного искусства, беседы об искусстве);
- выставочный зал;
- библиотеку;
- натюрмортный фонд;
- методический фонд.

Детская школа искусств, реализующая образовательные программы, в учебный план которых входит учебный предмет «Композиция декоративная», должна иметь оборудованную учебную аудиторию.

Аудитория должна быть просторной, светлой, оснащена необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями. Аудитория может быть совмещена с аудиторией для занятий по «Истории изобразительного искусства».

В аудитории должно быть следующее оборудование:

- парты (столы);
- стул ученический для каждого рабочего места;
- стеллажи для хранения методических материалов и картонов учащихся.

Стены мастерской оформляются методическими пособиями, рекомендуется оборудовать учебное помещение доской ученической для мела или маркерной доской.

Канцелярские инструменты

В аудитории необходимо иметь в наличии кальку, кнопки, булавки, линейки 30, 50 и 100 см, циркуль, запасные треугольники. Для занятий каждому учащемуся необходимо иметь бумагу для черчения, простые карандаши различной твердости от 2Т (2Н) до 2М (2В), тушь, перья (для каллиграфии), гуашь, акварель, кисти, ластик, планшет размером 45х60 см.

Учащиеся обеспечиваются доступом к библиотечному фонду образовательного учреждения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция декоративная» ориентировано на приобретение учащимися знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения декоративной графики. содержание учебного предмета «Композиция декоративная» основывается на изучении разделов:

- средства композиции – 1-й год обучения;
- основы общей композиции – 1-й год обучения;
- основы цветоведения – 1-2 годы обучения;
- орнамент – 1-2 годы обучения;
- основы стилизации – 2-й год обучения
- декоративный натюрморт – 3-й год обучения;

- шрифты – 4-й год обучения;
- монокомпозиция – 4-й год обучения;
- творческая работа – 5-й год 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	0	1	0
1.2.	Формат. Расположение в листе	1	1	1
1.3.	Точка, линия, пятно	3	6	3
Раздел 2. Основы общей композиции				
2.1.	Композиционный центр	3	2	1
2.2.	Симметрия и статика. Асимметрия и динамика	6	4	2
2.3.	Творческая работа	6	4	2
Раздел 3. Основы цветоведения				
3.1.	Ахроматическая гамма	3	2	1
3.2.	Геометрическая орнамент	18	12	6
3.3.	Цветовой круг и свойства цвета	12	8	4
3.4.	Гармония 3-х цветов	6	4	2
3.5.	Геометрический орнамент – цветовое решение	12	8	4
Раздел 4. Творческая работа				

4.1	Разработка и выполнение творческой работы	21	14	7
Всего:		99	66	33

Второй год обучения

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Всего	Аудит.	Самост.
Раздел 1. Основы стилизации				
1.1.	Силуэт	6	4	2
1.2.	Фактуры	6	4	2
1.3.	Применение фактур в силуэте	12	8	4
Раздел 2. Орнамент				
2.1.	Ритм, метр в композиции	6	4	2
2.2.	Растительный или зооморфный орнамент в полосе	18	12	6
Раздел 3. Цветоведение				
3.1.	Цветовые контрасты	6	4	2
3.2.	Растительный или зооморфный орнамент в квадрате	12	8	4
3.3.	Растительный или зооморфный орнамент в круге	12	8	4
3.4.	Сетчатый орнамент	21	14	7
Всего:		99	66	33

Третий год обучения

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Всего	Аудит.	Самост.
Раздел 1. Оверлэппинг в декоративном натюрморте				

1.1.	Оверлэппинг с геометрическими фигурами (статика, динамика и криволинейное членение)	9	6	3
1.2.	Оверлэппинг с предметами быта	9	6	3
1.3.	Трансформации формы предметов быта.	12	8	4
1.4.	Декоративный натюрморт (графический, ахроматическая гамма, хроматическая гамма). Размер 20x20	18	12	6
Раздел 2. Тематический декоративный натюрморт				
2.1.	Выбор темы, эскизирование в карандаше	9	6	3
2.2.	Натюрморт в ахроматической гамме (эскизирование)	6	4	2
2.3.	Эскизы в теплой, холодной и смешанной гаммах	12	8	4
2.4.	Декоративный натюрморт	24	16	8
Всего:		99	66	33

Четвертый год обучения

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Всего	Аудит.	Самост.
Раздел 1. Шрифты				
1.1.	Беседа о шрифтах	1	1	0
1.2.	Шрифтовая композиция	23	15	8
1.3.	Графическая продукция	24	16	8
Раздел 2. Монокомпозиция				
2.1.	Беседа о различных техниках монументального и декоративно-прикладного искусства.	1	1	0
2.2.	Городской пейзаж	29	19	10

2.3.	Творческая работа	21	14	7
Всего:		99	33	66

Пятый год обучения

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Всего	Аудит.	Самост.
Раздел 1. Творческая работа				
1.1.	Эскизные проекты на 3 заданных темы.	48	32	16
1.2.	Разработка и выполнение в натуральную величину выбранной темы	51	34	17
Всего:		99	33	66

Годовые требования

Первый год обучения

Раздел 1. Средства композиции

1.1. Беседа о композиции и ее средствах

Знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции». Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве.

Аудиторное занятие: проведение беседы, демонстрация репродукций произведений художников.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов.

1.2. Формат. Расположение в листе

Равновесие основных элементов композиции в листе. Композиционно грамотное расположение изображаемого объекта в формате. Понятия

«формат», «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости». Формат как рабочая плоскость художника, выбор формата в зависимости от замысла.

Упр. 1. Одна геометрическая фигура или абстрактная форма в формате А6 (вертикально, горизонтально).

Аудиторное занятие: Беседа о формате. Выполнение упражнения.

Самостоятельная работа: Повтор упражнения.

1.3. Точка, линия, пятно

Точка, линия, пятно как основные графические средства.

Упр. 1. Изучение графических возможностей точки, линии и пятна посредством копирования с образцов.

Упр. 2. Выполнить в различных графических средствах условно плоский предмет (лист дерева и др.) с использованием точки, линии и пятна.

Упр. 3. Выполнить композицию из геометрических фигур с использованием различных графических средств.

Аудиторное занятие: Выполнение упражнения 1; а также 2 или 3 – по выбору.

Самостоятельная работа: применение разных графических средств в мотиве (точка и линия, точка и пятно и т.д.)

Раздел 2. Основы общей композиции

2.1. Композиционный центр

Композиционный центр, изучение основных средств выделения композиционного центра (размер, тон).

Упр. 1: Композиция из нескольких форм (*предметов или абстрактных форм*) с выделенным комп. центра различными средствами (размер, тон).

Аудиторное занятие: проведение беседы о понятии композиционного центра с демонстрацией образцов; выполнение упражнения.

Самостоятельная работа: повторение упражнения.

2.2. Симметрия и статика. Асимметрия и динамика.

Симметрия, виды симметрии. Статическая композиция. Взаимосвязь статики и симметрии. Понятие асимметрии. Динамическая композиция. Беседа о способах выражения движения в композиции, направление движения.

Упр. 1. Статическая композиция на основе симметрии (цветы, дерево, насекомое и др.)

Упр. 2. Асимметрическая композиция.

Аудиторное занятие: выполнение упр. 1.

Самостоятельная работа: выполнение упр. 2.

2.3. Творческая работа

Творческая работа на основе пройденного материала (с использованием ранее выполненных работ). Формат А5

Аудиторное занятие: эскизы, зарисовка в формате, графическое решение.

Самостоятельная работа: завершение работы

Раздел 3. Основы цветоведения

3.1. Ахроматическая гамма

Различные оттенки серого как смешение черного и белого. Учащиеся выполняют 8-10 тональности серого, из них выстраивают ряд от черного к белому. Выделяют нейтральный серый.

Аудиторное занятие: Ахроматический ряд.

Самостоятельная работа: сбор ахроматической шкалы дома

3.2 Геометрический орнамент

Беседа об орнаментах. Виды орнамента: фриз, в квадрате, в круге.

Упр. 1. Эскизирование геометрического орнамента в полосе

Упр. 2. Эскизирование геометрического орнамента в квадрате

Упр. 3. Орнамент в тоне

Упр. 4. Орнамент в графике

Аудиторное занятие: выполнение упражнений 1-4 (4 – по успеваемости учащегося)

Самостоятельная работа:

1. Эскизы орнамента в тоне карандашом
2. Выполнение орнамента в ахроматической гамме (второй вариант).

3.3 Цветовой круг и свойства цвета

Цвет в природе и в изобразительном искусстве. Цветовой круг, основные и дополнительные цвета. Теплые, холодные цвета. Свойства цвета: светлота, насыщенность.

Упр. 1. Цветовой круг.

Упр. 2. Теплая гамма – эскизы ранее разработанного орнамента (не менее 3 цветов)

Упр. 3. Холодная гамма – эскизы ранее разработанного орнамента (не менее 3 цветов)

Упр. 4. Контрастная гамма – эскизы ранее разработанного орнамента (не менее 3 цветов)

Аудиторное занятие: выполнение упражнений 1-4

Самостоятельная работа:

1. Шкала по светлоте
2. Найти наибольшее количество вариаций одного цвета

3.4. Гармония 3-х цветов

Понятие цветовой гармонии.

Аудиторное занятие: Цветовые вариации (3 цвета)

Самостоятельная работа: Продолжение выполнения упражнения.

3.5. Геометрический орнамент – цветовое решение

Аудиторное занятие: Выполнение орнамента в чистовом варианте на основе эскизов и цветовых сочетаний

Самостоятельная работа: Эскизирование к творческой работе.

4.1. Разработка и выполнение творческой работы

Геометрический орнамент в полосе или монокомпозиция в квадрате или в круге. Тональное и цветовое решение.

Аудиторное занятие: поэтапное выполнение творческой работы

Самостоятельная работа: Выполнить этапы творческой работы.

Второй год обучения

Раздел 1. Основы стилизации

1.1. Силуэт

Понятие силуэта. Понятие плоскости и пространства. Использование силуэта в искусстве. Силуэт в декоративной композиции.

Аудиторное занятие: Силуэты растительных и зооморфных мотивов

Самостоятельная работа: Силуэты бытовых предметов.

1.2. Фактуры

Понятие текстуры и фактуры. Графические приемы. Различные тональности фактур.

Аудиторное занятие: рисование фактур

Самостоятельная работа: продолжение

1.3. Применение фактур в силуэте.

Разработка силуэта при помощи фактур различными графическими средствами как составляющая декоративной композиции.

Аудиторное занятие:

Упр. 1. Заполнение силуэта растительного или зооморфного мотива фактурами

Упр. 2. Композиция из ранее разработанных силуэтов с их заполнением фактурами.

Самостоятельная работа: Заполнение силуэта бытового предмета фактурами

Раздел 2. Орнамент

2.1. Ритм, метр в композиции

Понятие ритма и метра. Ритм и метр в декоративно-прикладном искусстве и в орнаменте.

Аудиторное занятие: Изучение метро-ритмических закономерностей с использованием ранее разработанных силуэтов растительного мотива (в полосе).

Самостоятельная работа: Эскизирование композиции с ритмометрическими закономерностями из предметов быта.

2.2. Растительный или зооморфный орнамент в полосе

Стилистические особенности растительного или зооморфного орнамента в полосе. Построение орнамента в полосе, различные схемы орнамента. Применение орнамента в декоративно-прикладном искусстве.

Аудиторное занятие:

Упр. 1. Эскизирование растительного орнамента в полосе

Упр. 2. Эскизирование зооморфного орнамента в полосе

Упр. 3. Разработка орнамента в полосе

Упр. 4. Орнамент в ахроматической гамме

Упр. 5. Орнамент в хроматической гамме на 3-4 сближенных цвета

Самостоятельная работа: Орнамент в полосе с предметами быта.

Раздел 3. Цветоведение

3.1. Цветовые контрасты

Знакомство с цветовыми контрастами. Влияние цвета фона на восприятие цвета предмета.

Аудиторное занятие: Цветовые сочетания контрастных цветов (цвет на фонах разного цвета)

Самостоятельная работа: Цветные силуэты бытовых предметов на контрастном фоне.

3.2 Растительный или зооморфный орнамент в квадрате.

Стилистические особенности растительного или зооморфного орнамента в квадрате. Построение орнамента в квадрате, различные схемы орнамента. Применение орнамента в декоративно-прикладном искусстве.

Аудиторное занятие:

Упр. 1. Эскизирование растительного орнамента в квадрате

Упр. 2. Эскизирование зооморфного орнамента в квадрате

Упр. 3. Разработка орнамента в квадрате

Упр. 4. Орнамент в ахроматической гамме

Упр. 5. Орнамент в хроматической гамме на 3-4 контрастных цвета

Самостоятельная работа: Орнамент в квадрате с предметами быта.

3.3. Растительный или зооморфный орнамент в круге

Стилистические особенности растительного или зооморфного орнамента в круге. Построение орнамента в круге, различные схемы орнамента. Применение орнамента в декоративно-прикладном искусстве.

Аудиторное занятие:

Упр. 1. Эскизирование растительного орнамента в круге

Упр. 2. Эскизирование зооморфного орнамента в круге

Упр. 3. Разработка орнамента в круге

Упр. 4. Орнамент в ахроматической гамме

Упр. 5. Орнамент в хроматической гамме на 3-4 цвета (ограничение гаммы – на усмотрение преподавателя)

Самостоятельная работа: Орнамент в круге с предметами быта.

3.4. Сетчатый орнамент и его применение в творческой работе

Знакомство с сетчатым орнаментом. Схемы и приемы построения сетчатого орнамента. Применение сетчатого орнамента в современном мире и декоративном искусстве. Формат А3.

Аудиторное занятие:

Упр. 1. Эскизирование сетчатого орнамента

Упр. 2. Детальная разработка сетчатого орнамента

Упр. 3. Сетчатый орнамент в ахроматической гамме

Упр. 4. Сетчатый орнамент в хроматической гамме на 3-4 цвета
Самостоятельная работа: Сетчатый орнамент на основе предметов быта

Третий год обучения

Раздел 1. Оверлэппинг в декоративном натюрморте.

1.1. Оверлэппинг с геометрическими фигурами

Понятие оверлэппинга. Применение оверлэппинга. Построение оверлэппинга. Статическая и динамическая композиция с применением оверлэппинга. Криволинейные членения.

Аудиторное занятие:

Упр. 1: Эскиз статической композиции – ахроматическая гамма

Упр. 2: Эскиз динамической композиции – холодная или теплая гамма

Упр. 3: Эскиз композиции с криволинейным членением – в контрастных цветах

Самостоятельная работа: поиск цветовых сочетаний

1.2. Оверлэппинг с предметами быта

Статическая и динамическая композиция с применением оверлэппинга на основе предметов быта.

Аудиторное занятие:

Упр. 1: Эскиз статической композиции – ахроматическая гамма

Упр. 2: Эскиз динамической композиции – холодная или теплая гамма

Упр. 3: Эскиз композиции с криволинейным членением – в контрастных цветах

Самостоятельная работа:

1. Зарисовка предметов быта

2. Поиск цветовых сочетаний

1.3. Трансформации формы предметов быта.

Понятие трансформации. Пластические ходы трансформации (текучесть, геометризация, сдвиг форм; изменение пропорций; отказ от прямых линий и др.) Применение трансформации в искусстве.

Аудиторное занятие:

Упр. 1: Зарисовка предметов быта

Упр. 2: Трансформация формы с помощью кривых, прямых и вогнутых линий (в том числе внутреннее членение и членение фона)

Упр. 3: Тональное решение на формат А5 (А4) или квадрате (4-5 тонов)

Самостоятельная работа: эскизы трансформации формы

1.4. Декоративный натюрморт

Виды стилизации декоративного натюрморта.

Аудиторное занятие:

Упр. 1: Составить декоративный натюрморт из предложенных предметов (3-4 объекта из предложенных для выбора 8-10 предметов с натуры): эскизы, рисунок на формате а4 или а3

Упр. 2: Эскиз в ахроматической гамме

Упр. 3: Хроматическая гамма

Самостоятельная работа: графическое решение (точка, линия, пятно, фактура)

Раздел 2. Тематический декоративный натюрморт

2.1. Выбор темы, эскизирование в карандаше

Начальные этапы творческой работы: выбор темы и подбор материала, виды эскизов (*фор-эскиз, технический, творческий*) и этапность их выполнения. Темы: времена года, национальный, с атрибутами искусства, школьная тематика, путешествие, профессия, спорт, военная и др. (преподаватель предлагает на выбор не более 2-3 тем)

Аудиторное занятие:

Упр. 1: Эскизирование на выбранную тему

Самостоятельная работа: Сбор материала

2.2. Натюрморт в ахроматической гамме (эскизирование)

Проработка вариантов утвержденного эскиза в ахроматической гамме.

Аудиторное занятие:

Упр. 1: эскизирование в ахроматической гамме

Самостоятельная работа: продолжение упражнения

2.3. Эскизы в теплой, холодной и контрастной гамме

Проработка вариантов утвержденного эскиза в теплой, холодной и контрастной гаммах. Ознакомление с различными техническими приемами в декоративном натюрморте (пуантилизм, супрематизм, разные авторские стили).

Аудиторное занятие:

Упр. 1: выполнение цветowych эскизов

Самостоятельная работа: варианты цветowych эскизов

2.4. Декоративный натюрморт

Выполнение декоративного натюрморта согласно согласованному эскизу на формате А3 или А4.

Аудиторное занятие: выполнение натюрморта

Самостоятельная работа: графическое решение разработанного натюрморта.

Четвертый год обучения

Раздел 1. Шрифты

1.1. Беседа о шрифтах

Знакомство с историей и различными видами шрифтов.

Аудиторное занятие: беседа, демонстрация образцов

1.2. Шрифтовая композиция

Буквица, логотип, монограмма, слово-образ

Аудиторное занятие:

Упр. 1: эскизы буквицы, логотипа, слова-образа

Упр. 2: графическое решение согласованного эскиза

Самостоятельная работа: Монограмма – эскизы и графическое решение.

1.3. Графическая продукция

Выполнение по выбору одного из видов продукции: плакат, афиша, экслибрис, обложка книги.

Аудиторное занятие:

Упр. 1: эскизирование различных видов графической продукции

Упр. 2: Разработка в карандаше выбранного варианта

Упр. 3: Графическое, тональное и цветное решение

Самостоятельная работа:

1. Эскизирование на выбранную тему

2. Открытка

Раздел 2. Монокомпозиция.

2.1. Беседа о различных техниках монументального и декоративно-прикладного искусства.

Понятие монокомпозиции, где и для чего применяется монокомпозиция. История монокомпозиции. Монокомпозиция в современном мире. Техники монументального и декоративно-прикладного искусства.

Аудиторное занятие: проведение беседы

2.2. Пейзаж

Выбор темы: городской, сельский, морской, сказочный и др.
Разработка и выполнение пейзажа в выбранной декоративной технике.

Аудиторное занятие:

Упр. 1: Стилизация природных форм (деревья, облака, здания)

Упр. 2: Стилизация малых архитектурных форм (скамейки, фонари и др.)

Упр. 3: Эскизирование

Упр. 4: рисунок пейзажа в формате

Упр. 5: тональное, цветовое решение (эскизы)

Самостоятельная работа:

1. Сбор материала

2. Стилизация – продолжение

3. Эскизирование пейзажа в зависимости от выбранной техники

монументального или декоративного искусства.

2.3. Творческая работа

Аудиторное занятие: Выполнение в чистовом варианте одной из ранее разработанных в учебном году композиций.

Самостоятельная работа: продолжение работы над творческой работой.

Пятый год обучения

Раздел 1. Творческая работа

1.1. Эскизные проекты на 3 заданных темы

Разработка эскизов на 3 заданных темы из предложенных: народное творчество, спорт, тематический натюрморт, природные стихии, город, шрифтовая композиция, орнаментальная монокомпозиция, эскиз монументальной композиции (фрагмент в натуральную величину), брендбук, комикс и т.д. Рекомендуется индивидуальная работа с каждым учащимся. Формат в зависимости от выбранного задания.

Аудиторное занятие: эскизирование

Самостоятельная работа:

1. Сбор материала

2. Подготовка эскизов в различных техниках и средствах графики

1.2. Разработка и выполнение творческой композиции по утвержденному эскизу

Выполнение творческой композиции согласно согласованному эскизу на заданном формате.

Аудиторное занятие: поэтапная работа над композицией.

Самостоятельная работа: выполнение в графике творческой композиции по выбранному эскизу

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЮЩИХСЯ

В результате освоения учебного предмета «Прикладная декоративная» учащиеся должны **знать:**

- терминологию в композиции;
- законы композиции;
- средства композиции;
- свойства композиции;
- основы цветоведения;
- виды стилизации;
- виды орнамента;
- основы шрифтовой композиции;
- этапы работы над творческой композицией.

уметь:

- разработать композицию по заданной теме;
- стилизовать художественный образ;
- создавать различные виды орнаментов;
- находить гармоничные цветовые сочетания, работать с колоритом;
- рисовать декоративный натюрморт.

владеть навыками:

- графического решения композиции различными материалами;
- последовательной работы над композицией.

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

Первый год обучения

Учащиеся должны *знать*:

- законы расположения в листе;
- стандартные и нестандартные форматы;
- основные графические средства;
- понятие композиционного центра и способы его выделения;
- понятия симметрии и асимметрии;
- понятия статики и динамики;
- понятия ахроматической и хроматической гамм;
- цветовой круг и свойства цвета;
- понятие орнамента;

уметь:

- грамотно расположить изображение в формате;
- применять основные графические средства – точку, линию, пятно;
- выделять композиционный центр;
- нарисовать геометрический орнамент в полосе, квадрате, круге;
- составлять гармоничные сочетания из 3 цветов;

владеть навыками:

- работы с тушью и пером;
- работы с гуашью;
- рисования эскизов из геометрических фигур.

Второй год обучения

Учащиеся должны *знать*:

- понятие силуэта;
- понятие текстуры и фактуры;
- понятие ритма и метра;
- виды цветовых контрастов;

- содержание растительного и зооморфного орнамента;
- понятие сетчатого орнамента;

уметь:

- рисовать силуэты растений и животных, бытовых предметов;
- создавать текстуры;
- создавать растительный орнамент в полосе, квадрате, круге
- использовать цветовые контрасты в композиции;
- создавать сетчатый орнамент;

владеть навыками:

- гармоничного цветового решения орнамента с использованием 4-5 цветов.

Третий год обучения:

Учащиеся должны *знать:*

- понятие оверлэппинга;
- понятие и виды стилизации;
- приемы трансформации формы;

уметь:

- стилизовать заданные предметы;
- составлять декоративный натюрморт;

владеть навыками:

- последовательной работы над тематическим декоративным натюрмортом.

Четвертый год обучения:

Учащиеся должны *знать:*

- виды и историческое развитие шрифтов;
- основные закономерности построения шрифта;
- виды графической продукции;
- понятие монокомпозиции и сферы ее применения;

уметь:

- создать шрифтовую композицию;
- создать монокомпозицию в жанре пейзаж;

владеть навыками:

- последовательной работы над композицией в жанре пейзаж.

Пятый год обучения:

Учащиеся должны знать:

- последовательность работы над композицией;

уметь:

- выполнить творческую композицию на заданную тему.

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 или восьмом классах проводится в форме просмотра итоговых работ.

Работы, выполненные для итоговой аттестации, демонстрируют умения реализовать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, литературой. Итоговая 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 прикладная» преподаватель ориентируется на предложенную программу. При этом наиболее важной задачей является охват всех разделов. Рекомендуется с каждым учащимся работать индивидуально, это способствует развитию 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.

Для преподавания используется методический фонд работ, сформированный образовательным учреждением на основе выполненных

заданий в предыдущие года. 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. Композиция орнамента (по материалам текста и иллюстраций книги Мориса Пияра Вернея «Etude de la plante. Son application aux industries d'art»). Часть I. Композиция ленточных орнаментов (бордюров): Учебно-методическое пособие по композиции орнамента. Альбом / пер., авторская адаптация текста и иллюстративного ряда, комментарии к иллюстративному ряду – Д.В. Фомичева / Вступительная статья – С.Н. Андрияка. – М.: Изд-во Академии акварели и изящных искусств, 2014. – 68 с.: 133 цв. ил.
9. Композиция орнамента (по материалам текста и иллюстраций книги Мориса Пияра Вернея «Etude de la plante. Son application aux industries d'art»). Часть II. Орнаментальные модули и их сочленения: Учебно-методическое пособие по композиции орнамента. Альбом / введение, пер., авторская адаптация текста и иллюстративного ряда, комментарии к иллюстративному ряду – Д.В. Фомичева / Предисловие – С.Н. Андрияка. – М.: Изд-во Академии акварели и изящных искусств, 2015. – 60 с.: 144 цв. ил.
10. Композиция орнамента (по материалам текста и иллюстраций книги Мориса Пияра Вернея «Etude de la plante. Son application aux industries d'art»). Часть III. Стилизация рисунков с натуры: Учебно-методическое пособие по композиции орнамента. Альбом / пер., авторская адаптация текста и иллюстративного ряда, комментарии к иллюстративному ряду – Д.В. Фомичева / Послесловие – С.Н. Андрияка. – М.: Изд-во Академии акварели и изящных искусств, 2017. – 76 с.: 112 цв. ил.
11. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2005

12. Стили и орнаменты в искусстве: каталог. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 360 с.: ил.
13. Строгановская школа композиции. Под ред. О.Л. Голубевой. М.: «Сварог и К», 2005. – 352 с.
14. 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.
15. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. – М., Феникс., 2005. – 172 с.
16. Чернихов Я.Г. Орнамент: Композиционно-классические построения. / Я.Г. Чернихов. – М.: «Сварог и К», 2007. – 200 с.
17. Шайнбергер Феликс. Рождение иллюстратора. Про творчество, выгорание, совместные проекты, продвижение, гонорары и авторские права / Феликс Шайнбергер ; пер. с англ. Юлии Змеевой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 224 с.: ил.
18. Эллис Элина. Взрослая книга о детской иллюстрации : как нарисовать свою яркую историю / Элина Эллис. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 240 с.: ил.