

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «ФОРТЕ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

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

Предметная область
ПО.01.ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.01.УП.03, ПО.01.УП.06.
КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ

срок обучения 8 (9) лет
(новая редакция)

г. о. Тольятти
2024 год

Программа принята на основании решения педагогического совета МБУ ДО ДШИ «Форте» Протокол № <u>1</u> от « <u>28</u> » <u>08</u> 20 <u>24</u> г.	 «Утверждаю» Директор МБУ ДО ДШИ «Форте» г.о. Тольятти <u>В.В. Кочетов</u> « <u>28</u> » <u>08</u> 20 <u>24</u> г.
--	--

Разработчики:

Ю.А. Якимчук — преподаватель художественного отделения МБУ ДО ДШИ «Форте».

Е. В. Янковская — заведующий художественным отделением, преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО ДШИ «Форте».

Т. Ю. Колокольникова - преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО ДШИ «Форте».

Рецензенты:

Н. В. Виноградова — к.п.н., доцент кафедры "Живопись и художественное образование" ФГБОУ ВО ТГУ.

Е. В. Янковская — заведующий художественным отделением, преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО ДШИ «Форте».

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;*
- *Содержание разделов и тем;*

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;*
- *Организационно-педагогическое обеспечение при дистанционном обучении;*
- *Методические рекомендации по организации самостоятельной работы;*
- *Дидактические материалы.*

VI. Список литературы и средств обучения

- *Список учебной и методической литературы;*
- *Перечень средств 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

Учебный предмет «Композиция прикладная» при 8(9) - летнем сроке обучения реализуется с 4 по 8(9) класс 5(6) лет.

При реализации программы «Композиция прикладная» с 8(9) – летним сроком обучения: аудиторные занятия 4 – 8(9) класс - по 1 час в неделю.

Самостоятельная работа учащихся составляет 2 часа в неделю на протяжении всего периода обучения и предполагает выполнение заданий по разделам, а также изучение специальной дополнительной литературы.

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

Общая трудоёмкость учебного предмета «Композиция прикладная» при 8 – летнем сроке обучения (с 4 по 8 класс) составляет 495 часов. Из них 165 часов - аудиторная нагрузка, 330 часов - самостоятельная работа.

При реализации программы с дополнительным годом обучения общая трудоёмкость учебного предмета составляет 594 часа. Из них: 198 часа - аудиторные занятия, 396 часа - самостоятельной работы.

Экзамен проводится в 8 классе во втором полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации служит зачет (творческий просмотр).

В случае перевода учащегося на дополнительный год обучения, итоговой экзамен (творческий просмотр) сдается по завершению дополнительного года обучения (9 класс).

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Декоративно – прикладное творчество» 8(9) лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов
	Классы/полугодия												
	4 класс		5 класс		6 класс		7 класс		8 класс		9 класс		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	198
Самостоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	396

Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	4	51	594
Вид промежуточной аттестации	Т.П.	Т.П.	Т.П.	Т.П.	Т.П.	Т.П.	Т.П.	Т.П.	Т.П.	Т.П.\Э.	Т.П.	Э.	

**Т.П. – творческий просмотр*

**Э. – экзамен (творческий 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). Рекомендуемая продолжительность уроков – 40 минут.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия (8-летняя программа):

4 - 8 классы - 1 час

(дополнительный год обучения) 9 класс – 1 час

Самостоятельная работа:

4 - 8 классы - 2 часа

(дополнительный год обучения) 9 класс – 2 часа.

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.

Задачами учебного предмета «Композиция прикладная» являются:

- 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.
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по композиции прикладной должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «Композиция прикладная» - это связующее звено между учебными предметами «Рисунок», «Живопись» и «Работа в материале». Многим учащимся трудно дается переход от законов и принципов изображения объектов в реалистическом искусстве к пониманию и созданию их декоративной выразительности в рамках предмета «Работа в материале». Поэтому содержание учебного предмета нацелено на развитие восприятия и понимания языка декоративного искусства, на развитие способностей понимать и применять в учебной и творческой работе принципы создания предметов декоративно-прикладного искусства.

Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Курс «Композиция прикладная» включает в себя четыре раздела:

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

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

- эскизное проектирование.

Разделы повторяются каждый год и имеют различный уровень сложности.

В разделе «Орнамент» учащиеся знакомятся с замкнутым орнаментом в круге, квадрате, сетчатый орнаментов. Подробнее изучается построение орнамента с помощью вспомогательной решетки.

В разделе «Цветоведение» учащиеся знакомятся с законами составления цветовых гармоний.

В разделе «Стилизация» учащиеся работают с растительными, животными и другими природными формами, а также с формами и предметами окружающей среды.

В разделе «Основы общей композиции» учащиеся знакомятся с законами и правилами составления композиции, в каждом классе задачи усложняются.

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

Разделы могут меняться местами.

Итогами полугодий обычно становится *серия цветowych или графических работ небольшого формата или одна законченная композиция в рамках изучаемой темы в цвете или графическая*. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

В течение всех лет обучения рекомендуется создание учащимися портфолио из выполненных работ. Портфолио используется как личное методическое пособие на уроках «Композиция прикладная» и «Работа в материале», а также для самостоятельной работы учащихся. Данный вид работы формирует систему знаний в области «Композиция прикладная», позволяющую успешно сдавать вступительные экзамены в средние профессиональные организации и организации высшего образования по направлениям: «Декоративно-прикладное искусство» и «Дизайн».

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Учебно-тематический план

Учебно-тематический план приводится для программы «Композиция прикладная» со сроком обучения 8(9) лет с 4 по 8(9) класс.

4 класс					
№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная работа
1 полугодие					
Раздел 1. Основы общей композиции					
1.1	Вводная беседа. Понятие предмета «Композиция прикладная»	беседа	3	2	1
1.2	Изобразительные свойства композиции (линия, пятно, точка штрих)	практический урок	3	2	1
1.3	Масштабирование формы и формата	практический урок	3	2	1
1.4	Пропорциональность форм внутри формата (соразмерность предметов)	практический урок	3	2	1
1.5	Ритм, метр	практический урок	3	2	1
1.6	Симметрия и асимметрия	практический урок	6	4	2
1.7	Динамика и статика	практический урок	3	2	1
Раздел 2. Стилизация					
2.1	Натурная зарисовка	практический урок	6	4	2
2.2	Силуэт	практический урок	6	4	2
2.3	Стилизация	практический урок	12	8	4
			48	32	16
2 полугодие					
Раздел 3. Цветоведение					
3.1	Цветовой круг (8 цветов)	практический урок	3	2	1

3.2	Основные группы цветов	практический урок	6	4	2
3.3	Насыщенные, ненасыщенные цвета	практический урок	3	2	1
3.4	Темные и светлые, теплые и холодные	практический урок	6	4	2
Раздел 4. Орнамент					
4.1.	Виды орнамента. Орнаментальная полоса	практический урок	3	2	1
4.2.	Принципы построения орнаментальной полосы	практический урок	3	2	5
4.3.	Орнамент в полосе	практический урок	3	2	5
			51	34	17
5 класс					
№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная работа
3 полугодие					
Раздел 1. Основы общей композиции					
1.1	Зрительный центр. Равновесие картинной плоскости	практический урок	6	4	2
1.2	Способы выделения композиционного центра	практический урок	6	4	2
1.3	Плоскостная композиция	практический урок	9	6	3
Раздел 2. Стилизация					
2.1.	Натурная зарисовка	беседа	6	4	2
2.2.	Стилизация	практический урок	9	6	3
2.3.	Стилизация композиции	практический урок	12	8	4
			48	32	16
4 полугодие					
Раздел 3. Цветоведение					
3.1	Ахроматическая гамма	практический урок	3	2	1

3.2	Монохромная гамма	практический урок	8	4	4
Раздел 4. Орнамент					
4.1	Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в круге)	практический урок	6	4	4
4.2	Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в квадрате)	практический урок	6	4	4
4.3	Орнаментальная композиция (в круге или квадрате)	практический урок	12	8	4
			51	34	17
6 класс					
№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная работа
5 полугодие					
Раздел 1. Основы общей композиции					
1.	Выделение доминанта	практический урок	3	2	1
Раздел 2. Стилизация					
2.1	Декоративная стилизация в натюрморте	практический урок	6	4	2
2.2	Натюрморт	практический урок	6	4	2
2.3	Декоративный натюрморт	практический урок	15	10	5
2.4	Декоративный натюрморт	практический урок	18	12	6
			48	32	16
6 полугодие					
2.5	Натурная зарисовка	практический урок	6	4	2
2.6	Стилизация	практический урок	6	4	2
2.7.	Стилизация композиции	практический урок	15	10	5
Раздел 3. Цветоведение					
3.	Цветовая пара. Контрасты	практический урок	3	2	1
Раздел 4. Орнамент					
4.1.	Композиционная структура сетчатого орнамента	практический урок	3	2	1
4.2.	Приемы построения сетчатого орнамента с помощью	практический урок	18	12	6

	вспомогательной решетки				
			51	34	17
7 класс					
№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная работа
7 полугодие					
Раздел 1. Основы общей композиции					
1.1	Эмоциональные свойства линии	практический урок	6	4	2
1.2	Эмоциональные свойства пятна (геометрические фигуры)	практический урок	7	4	2
1.3	Фактура	практический урок	9	6	3
1.4	Эмоциональная выразительность предметов	практический урок	12	8	4
Раздел 2. Цветоведение					
2.1	Колорит монохромный	практический урок	6	4	2
2.2	Колорит в двухцветной гамме	практический урок	8	6	3
			48	32	16
8 полугодие					
Раздел 3. Стилизация					
3.1	Натурная зарисовка	практический урок	15	10	5
3.2	Стилизация	практический урок	15	10	5
3.3	Стилизация композиции	практический урок	21	14	7
			51	34	17
8 класс					

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная работа
9 полугодие					
Раздел 1. Стилизация					
1.1	Натурная зарисовка фигуры человека	практический урок	3	2	1
1.2	Графические приемы стилизации фигуры человека	практический урок	15	10	5
1.3	Способы выражения характера фигуры человека	практический урок	6	4	2
Раздел 2. Основы общей композиции					
2.1	Дизайн костюма как вид художественного творчества	практический урок	3	2	1
2.2	Метр и ритм	практический урок	3	2	1
2.3	Равновесие, симметрия, асимметрия	практический урок	6	4	2
2.4	Контраст и нюанс.	практический урок	10	6	4
			48	32	16
10 полугодие					
Раздел 3. Цветоведение					
3.1	Цветовые гармонии	практический урок	18	12	6
Раздел 4. Орнамент					
4.1	Орнаменты народов мира	практический урок	3	2	1
4.2	Орнаменты народов мира	практический урок	30	20	10
			51	34	17
9 класс					
Раздел 1. Эскизный проект					
№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная работа
1.1	Выбор темы проекта	практический урок	3	2	1

1.2	Изучение материала по выбранной теме	практический урок	9	6	3
1.3	Концепция темы работы. Обоснование принятого решения	практический урок	3	2	1
1.4	Порядок эскизного проектирования	практический урок	45	30	15
1.5	Технический рисунок	практический урок	21	14	7
1.6	Демонстрационный рисунок	практический урок	18	14	7
			99	66	33

Содержание разделов и тем

4 класс

1 полугодие

Раздел 1. Основы общей композиции

Тема 1.1. Вводная беседа

Знакомство с предметом «Композиция прикладная».

Тема 1.2. Изобразительные свойства композиции

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

Можно выполнить задание в любой другой форме.

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

Самостоятельная работа: нарисовать еще один вариант сказки.

Тема 1.3. Масштабирование формы и формата

Овладение приемами и правилами композиции происходит при размещении простейших геометрических фигур на плоскости. Практическая работа состоит из ряда линейных или аппликативных упражнений.

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

Каждое задание включает в себя три варианта заполнения формата. Например: определение верного масштаба фигуры в формате ведется способом «от противного». На первом формате ученик умышленно берет фигуру слишком малого размера, на третьем – слишком большого.

Сопоставляя оба рисунка, ученик находит некое промежуточное решение, т.е. нужную величину на фигуры второго формата.

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

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

Повторить упражнение с тремя фигурами.

Упражнения выполняются фломастером (или аппликативно) на белой бумаге.

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

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

Тема 1.4. Пропорциональность форм внутри формата

Размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуры так, чтобы: размер фигур был:

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

Упражнение повторить с тремя фигурами.

Формат А4, фломастер темный или самоклеящаяся бумага.

Подача графическая (аппликативная).

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

Тема 1.5. Ритм, метр

Размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) ряд фигур так, чтобы:

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

Выполнение упражнения с большим количеством фигур или линий.

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

Подача графическая (аппликативная).

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

Тема 1.6. Симметрия и асимметрия

Размещение в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигур так, чтобы:

- фигуры были симметричны относительно вертикали;

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

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

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

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

Подача графическая, (аппликативная).

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

Тема 1.7. Динамика и статика

Размесить в двух одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуры так, чтобы они отражали:

- статичную симметрию;
- динамичную асимметрию.

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

Подача графическая (аппликативная).

Самостоятельная работа: выполнение вариантов заданий.

Раздел 2. Стилизация

Тема 2.1. Натурная зарисовка

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

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

Подача графическая.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок растительных форм.

Тема 2.2. Силуэт

Плоскостное изображение выбранного объекта. Передача характерных особенностей цветка. Отсекание лишнего и незначительного.

Подача графическая (использование пятна).

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

Самостоятельная работа: выполнение вариантов силуэтного решения растительных форм.

Тема 2.3. Стилизация

Приведение измененного по форме растительного объекта (цветка) к простейшим геометрическим формам:

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

Подача графическая.

Формат А4, фломастер, белая бумага.

Самостоятельная работа: выполнение дополнительных вариантов геометризации растительных форм.

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

2 полугодие

Раздел 3. Цветоведение

Характеристики цвета

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

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

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

Тема 3.1. Цветовой круг (8 цветов)

Знакомство учащихся с цветовым кругом и с цветом как художественным материалом. Выполнение цветового круга на восемь цветов.

Формат А4, гуашь, бумага, кисти.

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

Тема 3.2. Основные группы цветов.

Выделить основные группы цветов по зрительному впечатлению:

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

Составить оттенки основных групп цветов.

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

Задания выполняются на формате А4 гуашевыми красками.

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

Тема 3.3. Насыщенные и ненасыщенные цвета

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

Формат А4, гуашь, кисти, белая бумага.

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

Тема 3.4. Темные и светлые цвета, теплые и холодные

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.

Определение теплых и холодных оттенков цвета:

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

Задания выполняются на формате А4, подача цветовая.

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

Раздел 4. Орнамент

Тема 4.1. Виды орнамента. Орнаментальная полоса

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

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам орнамента.

Тема 4.2. Принципы построения орнаментальной полосы

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.

Выполнение линейного орнамента. Подача графическая - карандаш, маркер. Размещаются на одном формате А4.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов линейного орнамента по схеме

Тема 4.3. Орнамент в полосе

Создание орнаментальной композиции. Выбор схемы для построения орнамента.

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

Самостоятельная работа: продолжение работы над орнаментом по утвержденному варианту

5 класс

3 полугодие

Раздел 1. Основы общей композиции

Выявление композиционного центра

Этот раздел композиции особенно важен для понимания учащихся. В процессе работы они должны усвоить, что часть произведения, ясно выражающая главную мысль и его идейное содержание, является композиционным центром. Композиционный центр должен привлекать внимание зрителя. Учащийся обязательно должен понять, что он, как художник, режиссирует и определяет, что будет главным в его произведении, а что - второстепенной деталью.

Тема 1.1. Зрительный центр. Равновесие картинной плоскости.

Выявление различия между зрительным и геометрическим центром. Правильное определение зрительного центра - равновесие картинной плоскости.

Формат А4, бумага, белая, тонированная или черная.

подача графическая или аппликативная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиции, выделения зрительного центра.

Тема 1.2. Способы выделения композиционного центра.

Освоение способов выделения композиционного центра. Выполнение упражнений на выделение композиционного центра:

- местоположением;
- формой;
- тоном;
- цветом;
- фактурой;
- освещенностью;
- контрастом;
- детализацией.

Формат А4, бумага, белая, тонированная или черная.

подача графическая или аппликативная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиции, выделения композиционного центра.

Тема 1.3. Плоскостная композиция.

Выполнение декоративной композиции на заданную тему с учетом полученных знаний.

Использование в композиции готовых мотивов ранее стилизованных объектов.

Примерные темы «Луги мои, луги, луги зеленые...», «Мир насекомых» или «Подводный мир».

Формат А4, бумага белая, тонированная или черная. Гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов эскизов композиции, продолжение работы по утвержденному варианту. подача графическая, цветовая.

Раздел 2. Стилизация

Тема 2.1. Натурная зарисовка

Выполнить натурную зарисовку выбранных фруктов. Изучить форму, структуру.

Формат А4, А3, подача графическая – карандаш, или цветовая – гуашь, акварель).

Самостоятельная работа: поиск наглядного материала.

Тема 2.2. Стилизация

Выполнить стилизацию тех фруктов, которые были в натуральных зарисовках. Стилизовать так, чтобы сохранилась характерная особенность и фрукт, был узнаваемый.

Самостоятельная работа: самостоятельное продолжение работы.

Тема 2.3. Стилизация композиции

Выполнить поиск композиции с помощью эскизирования. Утвердив эскиз с преподавателем, начать разработку на итоговом формате.

Формат А4, А3, подача графическая – карандаш, или цветовая – гуашь, акварель).

Самостоятельная работа: самостоятельное продолжение работы.

4 полугодие

Раздел 3. Цветоведение

Ахроматическая, монохромная гамма

Тема 3.1. Ахроматическая гамма.

Знакомство с ахроматическими цветами. Изучение способа образования ахроматических цветов. Получение равноступенчатой ахроматической шкалы.

Шкала может выполняться в любой творческой форме.

Упражнения выполняются гуашью на формате А4.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение колористических композиций на заданную тему.

Тема 3.2. Монохромная гамма.

Получение различных оттенков исходного цвета способом изменения его насыщенности. Составление шкалы разбела, затемнения и тусклой шкалы для четырех цветов (красного, зеленого, желтого, синего).

Равноступенчатое смешение исходного цвета с ахроматическими цветами:

- черным;
- белым;
- серым.

Задание выполняется традиционно смешением исходного цвета поочередно с белым, серым и черным, образуя 3 шкалы насыщенности для каждого цвета или в любой другой творческой форме.

Упражнения выполняются гуашью на формате А4.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение колористических композиций на заданную тему (по аналогии с работой в классе).

Раздел 4. Орнамент

Замкнутый орнамент. Способы построения замкнутого орнамента

Тема 4.1. Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в круге).

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. Размещаются на одном формате А4, подача графическая.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам замкнутого орнамента, выполнение эскизов орнамента по определенной схеме.

Тема 4.2. Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в квадрате).

Построение орнаментальной композиции с помощью зеркального отражения:

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

Схемы построения замкнутого орнамента выполняются графически условно.

Размещаются на одном формате А4, подача графическая.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам замкнутого орнамента, выполнение эскизов орнамента по определенной схеме.

Тема 4.3. Орнаментальная композиция (в круге или квадрате).

Самостоятельное создание орнаментальной замкнутой композиции в круге или квадрате по любой из выбранных (или рекомендованных педагогом) композиционных схем. Выбор мотива для создания орнаментальной композиции из ранее разработанных декоративных тем (стилизованные цветы, насекомые, птицы). Выбранный мотив корректируется и масштабируется для выполнения данной работы.

Подача графическая, формат А4.

Данную орнаментальную композицию можно использовать в качестве готового подготовительного рисунка в разделе «Цветоведение».

Самостоятельная работа: продолжение работы над орнаментом по утвержденному варианту.

6 класс

5 полугодие

Раздел 1. Основы общей композиции

Тема 1.1. Выделение доминанта

Знакомство учащихся с понятием «доминант», способами его выделения. Сведения об объединении предметов в доминантные группы по разным признакам:

- форме;
- размеру;
- местоположению;

Об усиление «доминантности» группы или предмета:

- изменением размера;
- минимальной моделировкой формы;
- изменением интенсивности цветовых зон;
- изменением интенсивности рельефа;
- использованием цветного контура;
- усилением или уменьшением цветового контраста и т.д.

Доминантные и акцентные группы в процессе эскизно-поисковой работы могут меняться местами.

Разбор наглядных материалов, примеров, ошибок, вместе с учащимися.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов с предложением различной «доминантности» разрабатываемого натюрморта.

Раздел 2. Стилизация

Тема 1.1. Декоративная стилизация в натюрморте

Знакомство с наследием художников-классиков. Приемы для достижения стиля в натюрморте. Многообразие подходов к стилизации. Декоративность в натюрморте за счёт изменения формы, использования активных цветовых контрастов, введение декоративного контура и другое.

Практическая работа. Выполнение поиска композиции и эскизов стилизации натюрморта.

Формат А4. Материал: карандаш, маркер.

Тема 1.2. Натюрморт

Выполнение силуэтного рисунка натурной постановки натюрморта на уровне глаз. Разные по форме и силуэту предметы расположены на высокой подставке и загораживают друг друга (три пространственных слоя). Формы работают на прозрачность. Подача графическая.

Формат А4, карандаш, бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: сделать 4 копии натюрморта для выполнения последующих заданий.

Тема 1.3. Декоративный натюрморт

Изучение способов декоративизации форм. Придание нарисованному объекту изобразительной условности с помощью определенных графических приемов:

- передача условной плановости за счет применения линий разной толщины (предметы дальнего или среднего плана могут быть выведены в первый ряд);
- выявление формы объектов натюрморта введением белой контурной линии и блика в общее силуэтное пятно;
- выявление условного объема объектов натюрморта минимальной моделировкой формы;
- сохранение силуэтной формы предметов при наполнении натюрморта фактурой.

Практическая работа: выполнение стилизованного натюрморта в графике.

Подача графическая. Формат А4, А3, маркер, чёрная ручка, бумага белая, тонированная, черная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов графического решения натюрморта.

Тема 1.4. Декоративный натюрморт

Изменение характера натюрморта возможно, когда происходит:

- изменение пропорций между предметами;
- изменение пропорций внутри предметов;

- приведение предметов к простейшим геометрическим формам;
- добавление иной пластической выразительности форм предметов;
- добавление или удаление предметов натюрморта.

Практическая работа: выполнение стилизованного натюрморта в цвете.

Формат А3, гуашь, бумага белая, тонированная, черная.

Самостоятельная работа: выполнение эскизных вариантов решения натюрморта, продолжение работы по утвержденному варианту.

6 полугодие

Раздел 2. Стилизация

Тема 2.1. Натурная зарисовка

Выполнить натурную зарисовку насекомых.

Формат А4, А3, бумага белая, черная, тонированная. Подача графическая. Работы выполняются на белом или тонированном листе.

Самостоятельная работа: изучение ботанических иллюстраций насекомых.

Тема 2.2. Стилизация

Изучение способов декоративизации форм. Придание нарисованному объекту изобразительной условности с помощью определенных графических приемов:

- передача условной плановости за счет применения линий разной толщины (предметы дальнего или среднего плана могут быть выведены в первый ряд);
- выявление формы объектов введением белой контурной линии и блика в общее силуэтное пятно;
- выявление условного объема объектов минимальной моделировкой формы;
- сохранение силуэтной формы предметов;

Практическая работа: стилизация насекомых.

Подача графическая. Формат А4, А3, маркер, чёрная ручка, бумага белая, тонированная, черная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов графического решения стилизации.

Тема 2.3. Стилизация композиции

Изменение характера возможно, когда происходит:

- изменение пропорций;
- приведение формы к простейшим геометрическим формам;
- добавление иной пластической выразительности форм;

Практическая работа: стилизация композиции с насекомыми.

Формат А4, А3, гуашь, бумага белая, тонированная, черная
Самостоятельная работа: выполнение эскизных вариантов решения композиции.

Раздел 3. Цветоведение

Тема 3. Цветовая пара. Контраст

Изучение характеристик контрастной цветовой пары:

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

Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется.

Подача цветовая, гуашь. Формат А4, А3.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение заданных «колоритов» (по аналогии с работой в классе).

Раздел 4. Орнамент

Тема 4.1. Композиционная структура сетчатого орнамента

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, А3, подача графическая.

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

Тема 4.2. Приемы построения сетчатого орнамента с помощью вспомогательных решеток

Изучение способа создания сетчатого орнамента с использованием вспомогательных решеток.

Простейший, но весьма неожиданный результат удастся получить, если вписать большой квадрат в девять маленьких квадратов вспомогательной решетки. Получится необычный мозаичный орнамент. После того, как сетка убрана, понять приемы мозаичного орнамента непросто. Формы, вписываемые в квадрат с помощью вспомогательной решетки, весьма многообразны.

Выполнить построение и работу в материале сетчатого орнамента с помощью вспомогательной решетки.

подача графическая, формат А4, А3, фломастеры, тушь.

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).

7 класс

7 полугодие

Раздел 1. Основы общей композиции

Тема 1.1. Эмоциональные свойства линии

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.

Тема 1.2. Эмоциональная выразительность пятна (геометрических фигур)

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.

Тема 1.3. 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.

Тема 1.4. Эмоциональная выразительность предмета

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. Два варианта изображения предмета.

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

Раздел 2. Цветоведение

Колористическая композиция

Одним из важных разделов цветоведения является колористическая композиция. 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.

Чтобы изучить эту тему учащиеся будут создавать заданные «колориты». «Колориты» - это упражнения с особой задачей, которые помогут научиться чувствовать цветовую объединенность сочетаемых элементов. Учащимся предстоит научиться целенаправленным набором цветов создавать определенно выраженный характер колорита.

Тема 2.1. Колорит монохромный

Создание монохромного колорита на заданную колористическую тему: исходный цвет как акцент.

Подача цветовая. Гуашь. Формат листа А4. Размещение на одном листе нескольких композиций. Создание коллекции сочетаний гармоничных цветов. Задание может выполняться традиционно в виде таблиц.

Творческое решение темы приветствуется.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение «колоритов» на заданную тему (по аналогии с работой в классе).

Тема 2.2. Колорит в двухцветной гамме

Создание двухцветного колорита на заданную тему: «доминантный колорит с акцентом второго цвета (нюансный по светлоте, контрастный по светлоте)».

Подача цветовая – гуашь, формат листа А4. Размещение на одном листе нескольких «колоритов». Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение «колоритов» на заданную тему (по аналогии с работой в классе).

8 полугодие

Раздел 3. Стилизация

Тема 3.1. Натурная зарисовка

Выполнить натурную зарисовку растений или копирование ботанического рисунка.

Формат А4, А3, бумага белая, черная, тонированная. Подача графическая

Самостоятельная работа: изучение ботанических иллюстраций.

Тема 3.2. Стилизация

Изучение способов декоративизации форм. Придание нарисованному объекту изобразительной условности с помощью определенных графических приемов:

- передача условной плановости за счет применения линий разной толщины (предметы дальнего или среднего плана могут быть выведены в первый ряд);
- выявление формы растений, введение белой контурной линии и блика в общее силуэтное пятно;
- выявление условного объема растений, минимальной моделировкой формы;
- сохранение силуэтной формы растений;

Практическая работа: выполнение стилизации растений.

Подача графическая. Формат А4, А3, маркер, чёрная ручка, бумага белая, тонированная, черная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов графического решения стилизации.

Тема 3.3. Стилизованная композиция

Изменение характера композиции возможно, когда происходит:

- изменение пропорций между предметами;
- изменение пропорций внутри предметов;
- приведение предметов к простейшим геометрическим формам;
- добавление иной пластической выразительности форм;
- добавление или удаление предметов.

Практическая работа: выполнение стилизации композиции с растениями.

Формат А4, А3, цвет- гуашь, графика – маркер, бумага белая, тонированная, черная.

Самостоятельная работа: выполнение эскизных вариантов.

8 класс

9 полугодие

Раздел 1. Стилизация

1.1. Тема: Натурная зарисовка фигуры человека.

Выполнение натуральных зарисовок фигуры человека.

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

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки фигуры с натуры.

1.2. 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.
- абстрактное решение фигуры

Подача графическая - различные графические материалы, формат А 5, А4. Бумага белая, тонированная.

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

1.3. Тема: Способы выражения характера фигуры человека.

Выявление наиболее характерных качеств фигуры за счет применения приемов 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 А 5, А4, бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: выполнение разных вариантов

Раздел 2. Основы общей композиции

Средства и приемы общей композиции костюма

2.1. Тема: Дизайн костюма, как вид художественного творчества.

Доведение правила композиции до понимания учащихся, что в какой бы области творчества не работал художник он, должен уметь располагать все элементы своего произведения, чтобы оно было максимально выразительным и обладало вместе с тем целостностью.

Самостоятельная работа: изучение материалов по истории костюма.

2.2. Тема: Метр и ритм.

Изучение ритма как одного из важнейших композиционных средств, способствующих организации всех элементов композиции и приведению их к определенному порядку.

Виды ритма в костюме:

- изменение величины чередующихся элементов при сохранении интервалов между ними;
- сохранение величины чередующихся элементов, при изменении интервалов между ними;
- изменение величины чередующихся элементов и интервалов между ними.

Выполнение 3-4-х форэскизов костюмов с горизонтальным, вертикальным, диагональным, радиально-лучевым ритмическим решением.

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

Самостоятельная работа: выполнение эскизных вариантов на ритмику деталей одежды, цветовых пятен, фактур.

2.3. Тема: Равновесие, симметрия, асимметрия.

Знакомство с особенностями создания композиционного равновесия в костюме.

Композиционное равновесие находится в прямой зависимости от распределения основных масс формы относительно ее центра и связано с характером организации пространства внутри силуэта:

- решением формы и конструктивной основы (покроя);
- распределением функциональных деталей (карманы, воротники застежки);
- распределением декоративных деталей (складки, драпировки, швы);
- размещением декора (вышивка, набойка, роспись);
- использованием площадей занимаемыми разными тканями.

Выполнение форэскизов с симметричным и асимметричным решением.

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

Самостоятельная работа: выполнение эскизных вариантов одежды.

2.4. Тема: Контраст и нюанс.

Знакомство с одним из самых ярких средств композиции – контрастом. Выбор контраста или нюанса зависит от стратегии композиции и всегда зависит от идеи или образного содержания костюма.

Выполнение эскизов костюма с контрастным решением следующих характеристик:

- формы костюма и размера ее частей;
- пластики силуэтных, конструктивных и декоративных линий;
- тональных отношений;
- цветового строя.

Подача графическая, формат А5, А4, бумага белая, тонированная. Различные графические материалы.

Самостоятельная работа: выполнение эскизных вариантов композиционного решения костюма.

10 полугодие

Раздел 3. Цветоведение

Цветовая гармония

3.1 Тема: Цветовые гармонии.

Изучение различных видов гармоничных сочетаний происходит во время выполнения практических упражнений по теме. Создание вариантов гармоничных цветовых сочетаний на основе «цветового круга» и схем построения гармоний (в творческом исполнении или в виде упражнения).

Подача цветовая, гуашь, формат листа А4 или А5.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение заданных цветовых «колоритов» с использованием основных схем гармонизации (по аналогии с работой в классе).

Раздел 4. Орнамент

Народный орнамент.

4.1. Тема: Орнаменты народов мира.

Знакомство учащихся с орнаментами народов мира и характерными особенностями орнамента региона проживания.

Подробный разбор орнаментов (индийский, греческий, египетский, русский, армянский и др.), изучение символики, мотивов.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам орнамента.

4.2. Тема: Орнаменты народов мира.

Углубленное знакомство с художественной выразительностью орнаментов народов мира.

Выполнение задания по выбору преподавателя:

- серии работ: копирования орнамента народов мира;
- выполнение стилизованной композиции с включением фигуры в национальном костюме и аксессуаров с применением традиционных орнаментальных мотивов.

При создании сложной орнаментированной композиционной формы учащимся необходимо понять, что любой элемент:

- никогда не существует отдельно;
- всегда является частью более крупного целого;
- каждый элемент на любом уровне должен представлять собой законченное органическое единство;
- взаимное расположение элементов относительно друг друга имеет большое значение в организации не только функциональных, но и композиционных взаимосвязей между элементами ансамбля, в достижении его художественной выразительности, целостности и единства.

Подача графическая или цветовая, формат А3, бумага белая или тонированная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов эскизов одежды или аксессуаров, продолжение работы над композицией по утвержденному варианту.

9 класс

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).

1.1. 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.

1.2. Тема: Изучение материала по выбранной теме.

Сбор информации по теме, работа в библиотеке,

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

1.3. 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.

1.4. 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 А5, А4, бумага белая, тонированная.

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

1.5. 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.

1.6. 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

Результатом освоения программы «Композиция прикладная» является приобретение учащимися знаний, умений и навыков:

- знания основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знания принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла.
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и тоновой пластике, цвете, контрасте) в композиционных работах;
- умение находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;
- умение находить живописно – пластические решения для каждой творческой задачи.
- навыки по созданию композиционной художественно-творческой работы.

Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения

4 класс

- знания:

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

- умения:

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

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликацией, графическими техниками.

5 класс

- 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.

6 класс

- 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.

7 класс

- знания:

- о способах создания колористических композиций;
- о возможностях эмоциональной выразительности линий и пятен, предметов;

- 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.

8 класс

- знания:

- о правилах композиционного построения костюма;
- основных пропорций фигуры человека;
- о стилизации сложных форм;
- о закономерностях построения ансамбля;

- умения:

- создавать ансамблевую композицию как единое целое;
- самостоятельно выделять главное в композиции;
- стилизовать форму;

- навыки:

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

9 класс

- знания:

- способов создания оригинальной тематической декоративной композиции с учетом направленности предмета «Работа в материале»;
- 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 обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – творческий просмотр.
- экзамен - творческий просмотр.

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Экзамен – творческий просмотр, проводится во втором полугодии 8 класса.

Экзамен – творческий просмотр при реализации программы с дополнительным годом обучения, проводится во втором полугодии 9 класса.

Критерии оценок

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

Оценка 5 «отлично»

1. Ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне.
2. Его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением и творческим подходом.

Оценка 4 «хорошо»

1. Ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя.
2. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

1. Ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости).

2. Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предмет «Композиция прикладная» предлагается рассматривать как связующее звено между предметами «Рисунок», «Живопись» и предметом «Работа в материале».

Ввиду небольшого количества часов, отведенных на предмет «Композиция прикладная», работа над композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий. Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр аналогов, создание форэскизов, цветовых или тональных эскизов, проработка утвержденных вариантов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Программа имеет четыре базовых раздела, это: «Основы общей композиции», «Стилизация», «Цветоведение», «Орнамент». Разделы цикличны и имеют разный уровень сложности.

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

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 разделов.

Организационно-педагогическое обеспечение при дистанционном обучении

При переходе на дистанционное обучение ДШИ через ответственных лиц:

- актуализирует имеющиеся в электронном виде учебные и методические материалы по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся, а также инструкции по размещению учебных материалов,

- обеспечивает создание (при необходимости) тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор и обработку письменных работ обучающихся, а также организацию текущей и промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного процесса.

ДШИ разрабатывает и утверждает:

- формы расписаний учебных занятий, проводимых в рамках дистанционного обучения, формы отчетов педагогических работников о проведенных занятиях, формы учета посещаемости и успеваемости учащихся (при необходимости).

Педагогические работники:

- планируют свою деятельность с учетом системы дистанционного обучения;
- создают простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;
- выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.

Виды уроков (занятий), применяемые при организации дистанционного обучения:

1. *Видеоурок* – урок в записи.

2. *Организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся* – учебный процесс, связанный с обменом информацией между преподавателем и учащимся на основе учебных материалов, направленных преподавателем учащемуся по установленным каналам связи.

3. *Консультации (собеседования)*. Проводятся в различных доступных форматах в установленный для учащихся промежуток времени и по установленному детской школой искусств расписанию.

4. *Контроль и оценка*. Применяется как форма текущего (промежуточного) контроля.

При дистанционном обучении эффективность разработанных учебных материалов является решающим фактором успешности реализации образовательной программы в дистанционной форме.

Под разработкой учебных материалов понимается:

- использование и корректировка собственных разработок;
- оцифровка учебных пособий;
- разработка тестов, викторин, презентаций, контрольных работ;
- подбор и обработка материалов;

- размещенных на различных ресурсах, в информационных базах, а также материалов, открытых для свободного доступа на сайтах издательств, библиотек, других учреждений культуры.

Учебные материалы:

- разрабатываются с учетом поурочной подачи;
- разрабатываются с учетом применения интерактивных технологий;
- обладают качествами, которые стимулируют самостоятельную деятельность учащихся;
- позволяют осуществить оперативный контроль и оценивание выполнения заданий;
- включают наглядные материалы, иллюстрации, схемы, таблицы;
- разрабатываются с учетом доступных программ и платформ, способов передачи учебного материала от преподавателя и результатов самостоятельной работы – от учащегося.

Комплекс, созданный преподавателем самостоятельно, составленный на основе собственных разработок, различных элементов учебных пособий, мультимедийных программ, аудио и видео материалов может успешно заменить учебник.

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.

Дидактические материалы

Для успешного результата в освоении программы учебному предмету «Композиция» необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет - ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов;

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов-на-Дону, «Феникс» 2000
2. Береснева В.Я., Романова Н.В. Вопросы орнаментации ткани. М.: «Легкая индустрия», 1977
3. Голубева О.Л. Основы композиции». М.: Издательский дом искусств, 2004
4. Груздев В.В. Метод освоения некоторых понятий композиции. - В кн.: Преподавание спецдисциплин на художественно-графических факультетах педагогических институтов. Курск, КПИ, 1978
5. Енин А.А. Обухов И.Б. Основы композиции.
<http://library.fentu.ru/book/arhid/osnovkompoz/index.html>
6. Зайцев А. Наука о цвете в живописи. М.: «Искусство» 1986
7. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
8. Панксенов Г.И. Живопись форма, цвет, изображение. М.: «Академия», 2008
9. Практическое цветоведение. МГПИ. Пособие для студентов художественно– графического факультета. М., 1985

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
5. Даглдиян 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
9. Халдина Е.Ф. Композиция в дизайне среды. Челябинск, 2007

Перечень средств 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.