

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Мостовская детская школа искусств» муниципального образования Мостовский район
(МБУДО «Мостовская ДШИ»)

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области изобразительного искусства «Живопись»

В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Программа по учебному предмету
В.03.УП.03 КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ
срок обучения 5(6) лет

пгт Мостовской 2024 год

РАССМОТРЕНО
На заседании МО
протокол № 5 от 28.03.2024 г.
Заведующий МО
Акуленок Ю.В.
(подпись) (ФИО)

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
МБУДО «Мостовская ДШИ»
№ 5 от 28.03.2024 г.
Совкова М.С.
(подпись директора) (ФИО)

СОГЛАСОВАНО
На заседании М/С
протокол № 4 от 28.03.2024 г.
Зам.директора по УВР
Черкасова М.С.
(подпись) (ФИО)

ПРИНЯТО
На заседании педсовета
протокол № 4 от 28.03.2024 г.
Председатель
Совкова М.С.
(подпись) (ФИО)

Программа разработана преподавателем Суслопаровой Е.А., Галеевой Е.Н. на основе проекта примерной программы по учебному предмету В.03 «Композиция прикладная», рекомендованного Министерством культуры Российской Федерации.

Рецензенты:

1) Погосян Жанетта Егоровна, преподаватель художественных дисциплин высшей квалификационной категории МБОУДОД ДХШ г. Курганинска МО Курганинский район

2) Захарова Тамара Николаевна, преподаватель художественных дисциплин высшей квалификационной категории МБОУДОД «Псебайская ДШИ» МО Мостовский район

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 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.*

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- *Учебно-тематический план;*
- *Содержание разделов и тем.*

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки.*

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.*

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- *Список методической литературы;*
- *Средства обучения.*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на основании и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебный предмет «Композиция прикладная» занимает важное место в комплексе предметов программы «Живопись». Он является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к национальной культуре.

Содержанием программы являются задания, составленные исходя из возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности. В заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся организовать композиционную плоскость, соотносясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию.

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных работ. По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества.

2. Срок реализации учебного предмета.

Программа рассчитана на 5 лет обучения. Продолжительность учебных занятий с 1 по 5 класс составляет 33 недели.

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная» при 5-летнем и сроке обучения составляет 495 часов. Из них: 330 часов - аудиторные занятия, 165 часов - самостоятельная работа.

3. Объем учебного времени

Вид учебной работы, аттестации, учебной	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1		2		3		4		5		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	16	17	330

Самостоятельная работа (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	32	34	429
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	

4. Форма проведения учебных занятий

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы - от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения.

Недельную учебную нагрузку составляют с 1 по 4 класс 2 часа аудиторных занятий, 4 класс – 1 час аудиторных занятий, а также 1 час самостоятельной работы.

5. Цели и задачи учебного предмета

Цели:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;
- формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества;
- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.

Задачи:

обучающие:

- научить основам художественной грамоты;
- сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;
- овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами художественного мастерства;
- научить практическим навыкам создания объектов в разных видах декоративно-прикладного творчества;
- научить приемам составления и использования композиции в различных материалах и техниках;
- научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;
- научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;

воспитательно-развивающие:

- пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству;
- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;
- формировать творческое отношение к художественной деятельности;
- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;
- приобщить к народным традициям;

- воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество.

6. Структура программы

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 обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

7. Методы обучения

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
- исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов).

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему проведения занятий:

- обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале;
- освоение приемов работы в материале;
- выполнение учебного задания.

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале.

8. Материально-техническое обеспечение

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по декоративно-прикладному искусству и народным ремёслам, а также альбомами по искусству. Кабинет оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и способами работы с различными материалами, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения программы дети получают знания о многообразии декоративно-прикладного искусства, а также умения работы в различных техниках прикладного творчества.

Содержание программы направлено на освоение различных способов работы с материалами, а также с различными видами декоративно-прикладного творчества.

№	Название раздела, темы	Вид Учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	33	66
I полугодие					
1.	Беседа о народном искусстве	Урок	3	1	2
1.2.	Сказочная архитектура	Урок	9	3	6
2.	Доминанта – композиционный	Урок	15	5	10
3.	Композиция без выделения доминанты. Композиция «Цветы и листья».	Урок	6	2	4
4.	Особенности построения монокомпозиции. Симметрия и асимметрия. Композиция «Птицы»	Урок	15	5	10
	Итого:		48	16	32
II полугодие					
5.	Равновесие. Виды равновесия: статическое, динамическое.	Урок	12	4	8
6.	Стилизация. Силуэт.	Урок	9	3	6
7.	Ритм. Ритмическая организация мотива.	Урок	9	3	6
8.	Раппорт.	Урок	6	2	4
9.	Орнаментальная композиция «Букет»	Урок	15	5	10
	Итого:		51	17	34

Учебно-тематический план 2-го года обучения

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	33	66
I полугодие					

1.	Орнамент и его значение в декоративно-прикладном искусстве.	Урок	3	1	2
2.	Композиция одного элемента	Урок	9	3	6
3.	Сказочный мир	Урок	12	4	8
4.	Разработка мотива исторической розеты	Урок	12	4	8
5.	Снежинки. Цветы.	урок	12	4	8
	Итого:		48	16	32
II полугодие					
1.	Стилизация листьев	Урок	12	4	8
2.	Роспись ткани. Батик.	Урок	18	6	12
3.	Монокомпозиция «Ветка с цветами»	Урок	21	7	14
	Итого:		51	17	34

Учебно-тематический план 3-го года обучения

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	33	66
I полугодие					
1.	Монокомпозиция «Бабочки»	Урок	24	8	16
2.	Разноцветное лето	Урок	24	8	16
	Итого:		48	16	32
II полугодие					
1.	Сложные симметричные и асимметричные композиции	Урок	12	4	8
2.	Рыбы	Урок	15	5	10
3.	Подводный космос	Урок	24	8	16
	Итого:		51	17	34

Учебно-тематический план 4-го года обучения

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	33	66

I полугодие					
1.	Композиция вертикальной и горизонтальной каймы	Урок	27	9	18
2.	Композиция головного платка по народным мотивам	Урок	21	7	14
	Итого:		48	16	32
II полугодие					
3.	Стилизация растительных и предметных форм.	Урок	18	6	12
4.	Графическая миниатюра	Урок	12	4	8
5.	Декоративный натюрморт «Букет в вазе»	Урок	21	7	14
	Итого:		51	17	34

Учебно-тематический план 5-го года обучения

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	33	33
I полугодие					
1.	Декоративное панно «Животный мир»	Урок	18	9	9
2.	Декоративное многочастное панно «Флора и фауна»	Урок	14	7	7
	Итого:		32	16	16
II полугодие					
3.	Мифы и легенды древней Руси. Горячий батик.	Урок	20	10	10
4.	Путешествие по странам и континентам	Урок	14	7	7
	Итого:		34	17	17

Содержание разделов и тем.

1 год обучения

I полугодие

1. 1 Тема: беседа о народном искусстве.

Общее знакомство с предметом прикладное творчество (декоративной композицией).

1.2 Тема: Сказочная архитектура. Формат, масштаб, пропорции.

Знакомство с типами форматов (вертикальный, горизонтальный, квадрат). Вводится понятие масштабности и пропорций, так как всякая композиция начинается с установления размеров изображения и соотношения элементов изображаемой формы.

Выбрать композиционное изображение: замок, терем. Выполнить в технике аппликации, мозаики. Используется картон, цветная и пестрая бумага из журналов.

Самостоятельная работа: собрать коллекцию осенних листьев, сделать зарисовки.

2. Тема: Доминанта – композиционный центр. Композиция «Осенние листья» с одной доминантой.

Для того, чтобы любая композиция стала выразительной, она должна иметь композиционный центр, доминанту. Работая, в этой теме учащийся должен научиться организации листа с центром композиции.

Выполнить упражнение с различными вариантами организации композиционного центра:

- выделение элемента цветом;
- контрастность форм;
- выделение элемента свободным пространством;
- выделение элемента размером;
- выделение элемента тоном.

Серия упражнений можно выполнить в акварели или в технике «аппликация» и оформить в одно панно.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки цветов и листьев.

3. Тема: Композиция без выделения доминанты. Композиция «Цветы и листья».

Существуют два способа художественного видения при организации композиции: сосредоточение внимания на отдельном предмете – доминанте или видение в целом, без выделения отдельного предмета, при этом любые детали подчиняются целому.

При выполнении этой композиции ученики должны научиться организации единого ансамбля. Используется гуашь, тонированная бумага.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки птиц из атласов и книг.

4. Тема: Особенности построения монокомпозиции. Симметрия и асимметрия. Композиция «Птицы».

Монокомпозиция – художественное произведение, заключенное в рамки определенного формата. Такая композиция строится на плоскости, ограниченной заданными размерами, поэтому располагать все элементы нужно так, чтобы создавалось впечатление замкнутости:

- необходимо определить минимальное расстояние от краев плоскости;
- силуэт изображения должен иметь форму, близкую к простым геометрическим фигурам;
- все элементы необходимо сгруппировать так, чтобы внимание акцентировалось

на центральной части плоскости (на пример, по кругу в нужном направлении).

Дать понятие симметрии, асимметрии. Выполнить построение декоративной птицы симметричной или асимметрично по форме. Вписать изображение в различные геометрические формы: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.

Композиция выполняется в одной гамме, перед выполнением композиции ученики практикуются в цветовых растяжках. Используется гуашь ограниченной палитры.

Самостоятельная работа сделать цветовые растяжки трех цветов.

II полугодие

5. Тема: Равновесие. Виды равновесия – статическое и динамическое.

Усвоить понятие «равновесие», выполнить ряд упражнений с различными видами равновесия при симметричном расположении фигур на плоскости и при асимметричном расположении фигур.

Выполняются миниатюры натюрмортов из предметов быта используя технику «аппликация».

Самостоятельная работа: закрепить знания полученные на уроке, повторив задание.

6. Тема: Стилизация. Силуэт.

Дать понятия «стилизация, силуэт». Познакомиться с приемами стилизации. Реальное изображение цветка с листьями упростить до силуэтного изображения:

- выполнить графическую зарисовку растений;
- упражнение на трансформацию формы;
- линейный рисунок;
- силуэтный рисунок.

Задание выполняется графически, используя карандаш, маркер, тушь.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки цветов и переработать до силуэтного изображения.

7. Тема: Ритм. Ритмическая организация мотивов.

Ритм – универсальная художественная закономерность, наблюдаемая во всех видах искусства. Ритмом называют закономерность в повторении того или другого явления. Необходимо определить роль и значение ритма как выразительного средства в композиции.

Выполнить упражнения на изучение простых ритмов в орнаменте и различных ритмических движений:

- ритмическое чередование одинаковых и разных фигур, а так же различных расстояний между ними;
- линейные ритмические движения (прямолинейное, криволинейное);
- ритмические движения наклонов, пространственных поворотов.

Упражнения выполняются в технике «аппликация».

Самостоятельная работа: дополнить поиски ритмических упражнений новыми находками.

8. Тема: Раппорт.

Ритмическое построение в орнаментальной композиции может достигаться за счет различных приемов. Раппортное повторение мотива создает разнообразный ритм. Раппортом называются повторяющиеся элементы орнамента. Раппорты бывают сетчатые, смешанные, парусообразные и т.д. необходимо познакомить учащихся с теоретическим материалом данной темы и практическими навыками по созданию раппортных композиций. Учащимся дается задание заполнить три различных

раппорта. Композиция в них может выглядеть статичной или динамичной. Парусный раппорт может быть сложной конфигурации, движение мотива – криволинейное. Материал: тушь, гуашь.

Самостоятельная работа: закончить работу над заданиями. Сделать зарисовки элементов растительных орнаментов с образцов народного искусства.

9. Тема: Орнаментальная композиция «Букет».

Цель данной темы – освоение закономерностей орнаментальных построений. Применение знаний и навыков полученных за год. Добиться равновесия и цельности восприятия всей композиции.

Используя домашние зарисовки по теме, предыдущие упражнения создать монокомпозицию, выполнить её в теплом или холодном колорите декоративной гуашью.

Самостоятельная работа: закончить композицию.

2 год обучения.

I полугодие

1. Тема: Орнамент. Орнамент и его значение в декоративно-прикладном искусстве. Виды орнамента. Основы орнаментальной композиции.

Практическое упражнение на 20-30 минут: вписать ветку с листьями и цветами в квадрат 15x15 сантиметров.

Это упражнение позволит выявить степень подготовленности учащихся.

Самостоятельная работа: сделать натурные зарисовки или копии с атласов и книг кактусов, рыб, птиц, перьев.

2. Тема: Композиция из одного элемента.

Одним из приемов стилизации является композиция из одного элемента. С одной стороны ограничивает возможности учащихся, но с другой – скупость художественных средств развивает фантазию.

Нарисовать из листьев, капель, элемента «сердечко» разной величины кактусы, рыбы, птицы. Из валютообразных завитков – перо птицы. На каждое из перечисленных упражнений выполняется по 5-10 композиционных вариантов. Материалы: графические материалы.

Самостоятельная работа: выполнить наброски поиски из простых элементов различных видов растений и животных.

3. Тема: Сказочный мир.

На основе предыдущих упражнений выполнить декоративную композицию. Согласно идее подобрать формат – вертикальный, горизонтальный, квадрат. Решение декоративно-плоскостное. Задание выполняется графическими материалами черно-белое или с добавлением одного цвета.

Самостоятельная работа: копирование исторических розет, шесть копий.

4. Тема: Разработка мотива исторической розетты.

На примере исторических розет выявить характерные особенности повторной осевой симметрии.

Выполнить эскизы розет только из элементов освоенных на предыдущих занятиях (капля, кружок, листок, сердце).

Из всех эскизов выбрать три наиболее удачных. Отобранные три розетты нарисовать на отдельных листах в двух вариантах – линейном и тональном. Во втором варианте, с тональной заливкой, ученик должен выполнить две разновидности

тональной растяжки:

- центр темный – края светлые;
- центр светлый – края темные.

Самостоятельная работа: закрепляется задание по тональной растяжке обоих вариантов розетки.

5. Тема: Снежинки. Цветы.

Познакомиться с техникой «квиллинг».

Изготовить простые элементы из бумажных лент: кружки, капли, листочки. Используя разработки предыдущего задания, эскизы розет, собрать из элементов квиллинга снежинки и закрепить их.

По такой же схеме, в технике «квиллинг» можно выполнить цветы и оформить коллективное панно.

Самостоятельная работа: зарисовки различных листьев с предельным обобщением формы.

II полугодие

6. Тема: Стилизация листьев.

Знакомство с приемами стилизации. Сравнение по форме различных листьев и выявление их геометрической основы. Понятие симметрия, асимметрия. На основании зарисовок, выполненными учащимися, рисуются эскизы двусторонних, каплеобразных, сердечкообразных листьев карандашом, пером или гелиевой ручкой. В декорировании листьев используются простые элементы: завитки, капли, кружки и т.д.

Серией упражнений закрепляется знание по тональной растяжке:

- низ листа темный, верх – светлый;
- центр листа темный, к краям – светлее;
- края темнее, к центру – светлее, и т.д.

Тональную растяжку можно выполнить как в графичном материале так и заливкой ахроматическими цветами гуаши.

Самостоятельная работа: закрепить навыки, полученные на уроке, выполнив подобные задания.

7. Тема: Роспись ткани. Батик.

Провести беседу о способах нанесения узора на ткань ручным способом.. Обратить внимание на цветовую гармонию, выразительность линии и мягких переходов одного цвета в другой. Возможно использование приемов для обогащения фактуры росписи (сухими красителями, солью, медицинским спиртом).

Создать композицию «Листья» на основе эскизов предыдущего задания декоративными контурами.

Самостоятельная работа: выполнение копий в цвете с исторических образцов русских тканей XIX века и набросков с натуры. Зарисовать цветок в различных состояниях: бутон, полураскрывшийся цветок, цветок в полном расцвете.

8. Тема: Монокомпозиция «Ветка с цветами».

Цель этого задания – вписать ветку с цветами и листьями в замкнутую форму (круг, квадрат). Это задание выполняется на основе предыдущих упражнений по стилизации различных элементов растений (листья, розетки, цветы).

Расположение всех элементов рисунка- ветки, листьев, 3-5 цветков должно обеспечивать замкнутую композиционную структуру. Эта замкнутость должна быть четко выражена графически и пластически оформлена композиция должна быть

активно насыщена орнаментом и расстояние между её элементами должно быть минимальным.

Учащиеся рисуют эскизы-схемы, наиболее удачные увеличивают и эскиз тщательно прорабатывается в деталях.

Данную разработку можно выполнить в витраже, или же расписать блюдо керамическими красками и контурами.

Самостоятельная работа: вклеить в альбом домашних заданий картинку витражей.

3 год обучения.

I полугодие.

1. Тема: Монокомпозиция «Бабочки».

Повторить понятие монокомпозиции. Отметить, что организация равновесия в монокомпозиции осуществляется выделением доминанты. Задача этого задания – вписать изображение бабочки в замкнутую форму: круг, квадрат, треугольник.

Для выполнения этого задания использовать копии с атласов и книг различных видов бабочек.

Выполнить в каждой форме по три линейных рисунка, затем, отобрав наиболее эффектные зарисовки, сделать серию композиций в разных тональных растяжках: от темного центра до светлого к краям и наоборот.

Самостоятельная работа: закончить работу над заданием дома. Подобрать иллюстративный материал для работы над будущей композицией.

2. Тема: Разноцветное лето.

Изучение цветовой грамоты, учитывать связь формы и цвета, закономерности построения гармонических соотношений. Изготовить модель цветового круга для использования его в выполнении последующих заданий. Познакомиться на практике с последовательностью спектрального расположения цветов, выявить теплые и холодные группы цветов.

Используя эскизные разработки по теме «Бабочки» выполнить декоративную композицию в тепло-холодном контрастном колорите. Используется тонированный картон, декоративная гуашь и контуры.

Самостоятельная работа: доработать цветовой круг. К насыщенным цветам внести спектр разбелов и затемнений цветов.

II полугодие.

3. Тема: Сложные асимметричные и симметричные композиции.

Цель этой работы – научить учащихся из простых элементов создать сложные композиции, выявляя роль ритмической организации рисунков в чередовании мотивов и интервалов между ними. Повторить понятия «статика», «динамика» в орнаментальной композиции на примере предметов декоративно-прикладного искусства, образцов книжной графики.

Для выполнения практических работ подготовить квадраты и круги размером 15 сантиметров, разработать симметричные и асимметричные композиции, используя геометрические элементы круг и треугольник:

- симметричные композиции из кругов и треугольников в квадрате и круге;
- композиция со смещенным центром из кругов и треугольников в квадрате и круге;
- монокомпозиция на темы «бабочки, одуванчики, насекомые, пейзаж» из кругов и треугольников в квадрате и круге;

Эти упражнения можно выполнить в технике «аппликация» или графически.

Самостоятельная работа: зарисовки рыб разных пород, раковин, водорослей и других водных обитателей. Зарисовки отдельных фрагментов голов, хвостов, плавников.

4. Тема: Рыбы.

Сделать зарисовки в разных графических манерах, при этом необходимо выявить орнаментальность фактуры и структуры различных рыб, поверхность раковин, пластику водорослей.

На основе подготовленного материала выполнить несколько композиций, трансформируя зарисовки в орнаментальные мотивы путем стилизации:

- нарисовать рыб из элементов технических упражнений (капелька, листочек, сердечко, завиток);

- нарисовать рыб из растительных элементов;

- нарисовать рыб из геометрических элементов (кружок, треугольник);

- вписать рыб в замкнутые формы (квадрат, круг, треугольник).

Упражнения выполняются в графике : гелиевая ручка, тушь, фломастер.

Самостоятельная работа: закончить работу над заданием дома.

5. Тема: Подводный космос.

Необходимо найти интересный ритмический строй композиции, чередование крупных и мелких форм. Используя цветовой круг выявить группы контрастно-дополнительных цветов.

На основе разработок по теме «Рыбы» создать орнаментальную композицию гармоничную в цветовом отношении, с грамотно подобранными тональными и цветовыми оттенками. Отработать умение применять знания по цветовой грамоте в практической работе. Композицию выполнить в технике «батик», «витраж», «коллаж».

Самостоятельная работа: выполнить упражнения в виде схемы, расположив в листе 8 пар контрастно-дополнительных цветов.

4 год обучения.

I полугодие

1. Тема: Композиция вертикальной и горизонтальной каймы.

Проанализировать выразительность рисунка каймы платков, шалей, бисерных вышивок 19 века. Определить его ритмический строй. Определить, что ритм – главное организующее начало линейной и пятновой композиции. В орнаменте каймы ритм непрерывно связан с пропорциями, масштабом рисунка.

На основе проделанной работы выполнить четыре вариант каймы с использованием растительных и геометрических мотивов.

Каждый вариант включает два задания:

- кайма вертикальная;

- кайма горизонтальная.

Наиболее удачную разработку увеличивают и выполняют гуашью, используя ахроматическую палитру.

Самостоятельная работа: копирование в цвете старинных головных платков работы русских мануфактур 19 века.

2. Тема: Композиция головного платка по народным мотивам.

Композиция платка носит замкнутый характер, построение замкнутой композиции имеет свои закономерности и особенности в зависимости от размеров платка. На

планшете размером 60х60 выполнить композицию платка по народным мотивам, используя разработанные прежде элементы композиции (ветка с листьями, кайма вертикальная и горизонтальная). Применить цветовые гармонии верно подбирая цвета по тону и насыщенности. Рисунок выполнить гуашью.

Самостоятельная работа: вклеить в альбом домашних заданий фото старинных русских шалей.

II полугодие.

3. Тема: Стилизация растительных и предметных форм.

Овладеть навыками стилизации и обобщения, научиться стилистически трансформировать предметы. Прежде всего, заостряя внимание на их природной форме:

- выполнить копии натюрморта, созданных в разные эпохи, а так же фрагменты натюрморта (гуашь).

- Выполнить серию зарисовок цветов разных размеров и конструкций. Используя, зарисовки сделать стилизацию отдельных цветов и листьев. Варианты стилизации: из пластических геометрических элементов, из квадратов и кругов, из прямоугольников, приближенно к натуре.

- Вделать серию зарисовок различных овощей и фруктов. Нужно изучить их строение, провести анализ формы. На основе зарисовок сделать эскизы – схемы с предельным обобщением и вариантами стилизации.

- Сделать серию зарисовок насекомых. Обратит внимание на ритмическое построение крыльев, туловищ насекомых выявить орнаментальность их фактуры. На основе этих зарисовок сделать стилизованные формы насекомых.

- Сделать зарисовки ваз, кувшинов. На основе этих зарисовок создаются собственные варианты ваз и их декора. В этих работах учащиеся должны решить и тональные задачи, например: орнамент вазы внизу темный, кверху светлее; орнамент вазы внизу светлый кверху темный.

Лучшие образцы стилизации можно использовать в оформлении предметов декоративно-прикладного творчества – текстильных панно, росписи ваз и т.д.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки цветов, фруктов, насекомых, предметных форм. Зарисовки городского пейзажа, отдельных архитектурных памятников, водоемов.

4. Тема: Графическая миниатюра.

Выполнить миниатюрные композиции на темы: «Венок», «Сельский натюрморт», «Цветы на окне», «Букет и музыка», «Букет и фрукты». Обратит внимание на необходимость стилизации при которой объекты приобретают плоский характер с максимальным обобщением и условностью. Отработать навыки организации равновесия из различных по величине элементов. Миниатюрные композиции выполняются в технике аппликации.

Самостоятельная работа: сделать композиционные наброски-поиски тематических натюрмортов.

5. Тема: Декоративный натюрморт «Букет в вазе».

Богатейший подготовительный материал предыдущих заданий позволит создать выразительную композицию на заданную тему при этом учащиеся должны помнить о декоративном решении всего листа и отдельных его фрагментов. Цветовое орнаментальное решение каждого предмета должно быть подчинено единому

декоративному и пластическому решению всей картины. С помощью цветового круга найти цветовую гармонию, отвечающую идеи композиции. При создании панно следить за цельностью композиции согласованностью и единством элементов. Композицию выполнить в технике аппликации.

5 год обучения. ***I полугодие***

1. Тема: Декоративное панно «Животный мир».

Работая над композицией по теме необходимо выявить главные и второстепенные элементы с помощью масштаба пятна. Согласовать пластический характер главных и второстепенных элементов композиции и при этом сохранить плоскостность изображения. Обратит внимание на декоративное решение всего листа, поиск художественного выражения связи между фоном и изображением. Предварительно выполнить упражнения:

- зарисовки животных в крупном масштабе отдельных частей тела, зафиксировать пластику движения, фактуру кожи, меха зверей;
- стилизовать в плоскостной условно- реалистической форме;
- стилизовать условной неизобразительной форме, где от природы берется интересный ритм пятен или характер линий организующий мотив;
- стилизовать изображение зверей с помощью геометрических элементов.

С помощью цветового круга подобрать цветовые гармонии родственных цветов или родственно-контрастных. Панно выполняется в технике текстильной аппликации.

Самостоятельная работа: собрать папку с упражнениями по стилизации рыб, птиц, растительных элементов, животных.

2. Тема: Декоративное многочастное панно «Флора и фауна».

Выполнить декоративную композицию можно используя все предыдущие задания. Для цветового решения можно использовать любую цветовую гармонию. В этом задании необходимо обратить внимание на декоративное решение всего листа в целом, а также художественного выражения связи между фоном и изображением.

Триптих выполнить в технике «батик», с последующим декорированием объемными деталями: шнурок, бусы, пуговицы и т.д.

Самостоятельная работа: изучение исторической эпохи древней Руси, сбор материала.

II полугодие.

3. Тема: Мифы и легенды Древней Руси. Горячий батик.

На базе собранных зарисовок образов русалок, сказочных птиц, мифических животных сделать эскизы-поиски для декоративной композиции. Выполняя сложную композицию с большим количеством элементов и множеством цветовых оттенков верно распределить предметы и цветовые пятна в композиции, достигнуть тем самым цельности и равновесия всего изображения.

Познакомиться с техникой горячего батика и его выразительными возможностями в решении композиции. Стилизовать мифические образы согласно текстильной стилистике. Создавая композицию нужно продумать графическое, тоновое и цветовое решение, учитывая законы текстильной графики:

- плоскостное решение;

- отсутствие планов;
- сочетание орнамента и декоративной живописи;
- сочетание графического пятна и линии.

Самостоятельная работа: собрать иллюстративный материал о различных странах мира.

4. Тема: Путешествие по станам и континентам

Стилистические особенности восточных, азиатских, европейских стран.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Прикладное творчество».

1. Знание основных понятий и терминологии в области декоративноприкладного искусства.
2. Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.
3. Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.).
3. Умение решать художественно - творческие задачи, пользуясь эскизом.
4. Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения художественного замысла.
5. Умение работать с различными материалами.
6. Умение работать в различных техниках: аппликации, коллажа, конструирования.
7. Навыки заполнения объемной формы узором.
8. Навыки ритмического заполнения поверхности.
9. Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.
10. Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором.
11. Навыки конструирования и моделирования из различных материалов.
12. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения.
13. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.

1. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. *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 знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

Видами контроля по учебному предмету «Композиция прикладная» являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.

Виды и формы промежуточной аттестации:

- зачет- просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде зачетов, в форме просмотров работ обучающихся преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

2. Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

“5” (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения.

“4” (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность.

“3” (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

IV. Методическое обеспечение учебного процесса

Для развития навыков творческой работы учащихся программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей детей младшего школьного возраста.

Применяются следующие средства дифференциации:

- а) разработка заданий различной трудности и объема;
- б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий;
- в) вариативность темпа освоения учебного материала;
- г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является формирование умения у учеников применять полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией.

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать педагог посредством инструктажа, технических схем, памяток.

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.

В процессе освоения программы применяются на 3 вида заданий:

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести до стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки;

- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной известный им способ изображения предметов;

- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения заданного.

Рекомендации по организации самостоятельной работы

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, рисования с применением шаблонов, сбора информации по теме), а также возможны экскурсии, участие обучающихся в творческих мероприятиях города и образовательного заведения. Для эффективного выполнения домашней работы все задания выполняются в специальном «Альбоме домашних заданий».

V. Список методической литературы и средств обучения

Методическая литература

1. Алахвердова Е.Л. Батик. Глина. Дерево. Домашнее рукоделие. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2001
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДТГТИ. - М., 2003
3. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ВЛАДОС, 2004
4. Буткевич Л.М. История орнамента: Учебное пособие. М.: ВЛАДОС, 2005
5. Гангур Н.А. Материальная культура и декоративно-прикладное искусство кубанского казачества: Учебное пособие. – Краснодар, 2008
6. Давыдов С.Г. Батик: Техника. Приемы. Изделия. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003 г.
7. Миронова Т.А. Декоративная композиция. Примерная программа для детских художественных школ и изобразительных отделений школ искусств. М., 2006
8. Ратомская Н.В. Графическая композиция. Примерная программа для детских художественных школ и изобразительных отделений школ искусств. М., 2006
9. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву. Технология народных художественных промыслов: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: ВЛАДОС, 2005
10. Стили и орнаменты в искусстве: каталог. – М.: АСТ: Астрель, 2008

Средства обучения

На уроках прикладного творчества используется большое количество разнообразных наглядных пособий. Они необходимы, чтобы преподаватель мог ознакомить учащихся со способами изготовления изделий, с инструментами, которые будут использованы при работе в материале, их назначением и использованием на каждом этапе урока, с приемами работы над заданием. Типы пособий:

- натуральные наглядные пособия - образец изготавливаемого предмета, его развертка или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на уроках. Для показа сложных приемов обработки материала используются детали увеличенного размера. Возможно использование предметно-технологической карты;
- образец — это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ которых позволит определить действия и операции, необходимые для изготовления всего изделия.
- устное описание внешнего вида предмета и его конструкции - способствует образованию у детей правильного представления о предмете творчества;
- аудиовизуальные - слайд-фильмы, видеофильм, аудио записи;
- материальные - для полноценного усвоения заданий каждого раздела программы необходимо, чтобы обучающиеся были обеспечены всеми необходимыми материалами: красками (акварель, гуашь, краски для батика), бумагой разных видов, гелевыми ручки, материалами для изготовления кукол и др.