

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Касимовская детская художественная школа»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

Предметная область

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

по учебному предмету В.00.УП.01

КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ

2022 г. Касимов

<p>«Рассмотрено» методическим советом МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа» 02 апреля 2022г. (дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор Шмелева З.И. (подпись) 02 апреля 2022г. (дата утверждения)</p>
--	---

Разработчик - Гордеева Вера Анатольевна - преподаватель МБУ ДО
«Касимовская детская художественная школа»

Рецензент Алексеева Е.А. - преподаватель высшей категории
МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»

Рецензент Тезикова С.П. –преподаватель высшей категории филиала
ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж» в г.Касимове

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 на реализацию предмета «Композиция прикладная».
- Форма проведения учебных аудиторных занятий.
- Цели и задачи учебного предмета.
- Обоснование структуры программы учебного предмета.
- Методы обучения.
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Содержание учебного предмета

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

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям.
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.
- Средства обучения

VI. Список литературы

- Методическая литература.
- Учебная литература.

1. 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 с 8 летним сроком обучения и учебного плана МБУ ДО КДХШ.

Учебный предмет «Композиция прикладная» направлен на изучение декоративно-прикладного искусства необходимого для разностороннего

художественного обучения и эстетического воспитания учащихся. Учебный предмет «Композиция прикладная» занимает важное место в комплексе предметов дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе, в системе воспитания и образования в художественных отделениях ДШИ и ДХШ. Она способствует развитию мышления, творческого воображения, художественных способностей учащихся. Процесс эстетического познания детьми произведений декоративно-прикладного искусства на занятиях по «Композиции прикладной» включает в себя как восприятие произведений, так и практическую работу учащихся.

Занятия с учащимися строятся на основе развития у них понимания органического сочетания декора с формой, материалом, назначением вещи.

В декоративно-прикладном искусстве широко используется обобщение, даже символизация образа.

Многочисленные примеры декоративной трактовки форм можно найти в истории декоративного искусства с самых ранних времен. На занятиях по «Композиции прикладной» учащиеся должны усвоить зависимость создаваемого ими образа от материала, его физических качеств и особенностей. Преподаватель оказывает помощь ученику в предоставлении ему материала, питающего воображения, стимулирующего разнообразие художественных комбинаций. Такой цели служат не только произведения народного искусства, но в равной степени, активное восприятие детьми прекрасного в окружающей действительности. Наблюдение объектов животного и растительного мира, явлений природы, непосредственный рассказ педагога, а затем и обсуждение увиденного – все это создает определенные предпосылки, способствующие развитию творческого воображения учащихся.

В процессе занятий преподаватель последовательно и целенаправленно формирует у учащихся чувство композиции, проявляющееся в умении строить предмет, исходя из единства утилитарного и художественного. Опорные качества способностей, формируемых занятиями декоративно-прикладного искусства, с одной стороны, относятся преимущественно к области восприятия (развитость аналитико-синтетического взгляда на предмет), с другой стороны – к области моторики (опциальная область руки).

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей 10-12 до 15- 17 лет и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные знания, а также выработать необходимые навыки.

Данный принцип способствует поддержанию творческого интереса к декоративно прикладной деятельности.

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

Актуальность

Народное и декоративно-прикладное искусство являются неотъемлемой частью художественной культуры. Произведения прикладного искусства отражают художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую память.

Издавна замечательные рукотворные изделия: кружева и вышивки, плетение из соломы, гобелены и лоскутные одеяла, вязаные скатерти и салфетки создавались не для выставок и музеев. Они украшали быт, придавали дому уют и особую, радостную атмосферу. Дымковские игрушки, Жостовские подносы, шкатулки с лаковым покрытием вносят в нашу жизнь праздничность и красоту. Народное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая национальные художественные традиции, этот живой родник современной художественной культуры. Во всем мире больше всего ценятся работы, выполняемые в ручной технике, которые отличаются наиболее высокой степенью сложности, уникальностью и изяществом.

По средствам данной программы учащиеся научатся ценить произведения искусства, создавать творческие работы, переосмысливая увиденное и услышанное, на занятиях по декоративно-прикладному искусству. Сегодня, очевидно, что народное искусство является полноправной и полноценной частью художественной культуры, развиваясь по своим законам, определяемым его сущностью, и как самостоятельный вид творчества взаимодействует с другим типом творчества – искусством профессиональных мастеров.

Программа предполагает изучение и выполнение:
в первом классе:

- Графическая композиция «Буквица»
- Шрифтовая композиция;
- Виды печатных техник
- Гравюра на картоне, прорезная гравюра на два тона.

Разнообразие используемых графических материалов обогащает восприятие и представление детей, способствует расширению их знаний о декоративной стилизации и переработке, более того пробуждает фантазию, способствует творческому поиску наиболее интересных эффективных решений, экспериментированию. А использование разнообразных видов работы, техник и материалов не способствует однообразию. Помимо освоения различных графических техник, печатных техник и приемов работы с ними, необходимо постепенно развивать теоретическую базу знаний учащихся о композиции. Первоклассники должны усвоить ряд таких понятий как: эстамп, силуэтность, ритм, стилевое единство и другие, необходимые для грамотного выполнения работ.

Во втором классе:

- Изучение орнаментальной композиции (геометрический орнамент в полосе, круге; стилизация растений, животных, фигуры человека);
- Декоративное панно из гофрированного картона.

- Использование стекла в декоративных композициях;

Учащиеся знакомятся с орнаментальной композицией на примере образцов народного творчества (узорov ткачества, керамики, вышивки, кружева, роспись, резьба по дереву и д. р.) Изучение наиболее популярных орнаментальных мотивов народного творчества позволяет заглянуть в далекое прошлое, связанное с народными традициями, обычаями и обрядами. Учатся составлять орнамент по определенной сетке опираясь на зарисовки форм растительного мира (веток, листьев, цветков, животных) перерабатывая изображаемое в целях большей орнаментальности композиции. В итоге работы учащиеся должны уметь создать эскизы композиции и реализовывать их в материале из гофрированного картона, выполнение витража использование материала доступного для выполнения.

В третьем классе:

- Работа над пластикой линии;
- Выполнение витража;
- Роспись по ткани «батик».

Изучение витраж – как средство художественного оформления интерьера.

На уроках изучается история, виды росписи тканей. Научить разнообразным техникам приемам росписи ткани.

В четвертом классе:

- Учащиеся знакомятся с различными видами кистевых росписей и их особенностями хохломского, городецкого, урало-сибирского письма, учатся составлять композиции;
- Декоративная неформальная композиция, композиция из стилизованных природных форм.

В пятом классе:

- Задача преподавателя – помочь учащимся развивать творческое воображение. Физиологические закономерности восприятия плоскости;
- Заданный натюрморт переработать в декоративный (пятно, линия, фактура). Цветовые отношения. Колорит в декоративном натюрморте;
- Изучается декоративная композиция пейзажа с передачей эмоционального состояния и графического решения.

Они учатся технике и приемам написания мазка, отрабатывают основные схемы композиции на уровне «композиционного поиска», осуществляют цветовые поиски композиции на уровне цветовых пятен, изучают теорию цвета.

Процесс трансформации натуральных постановок в декоративную композицию очень сложен. Он требует освоение таких понятий, как плоскостность изображения, силуэтность, статика, динамика стилевое единство, колорит и другие. Чтобы учащиеся освоили этот материал, теоретические знания должны быть закреплены в несложных практических упражнениях. 4-й, 5-й класс предлагает серию подобных заданий. В каждом хорошо организованном произведении существует строгая согласованность цвета и тона. Оно создает не только соответствующий колорит, но и

выделяет смысловые акценты, подчеркивает пластическое своеобразие всех элементов.

Анализируя особенности композиции в ДПИ, мы постоянно сталкиваемся с действием композиционных законов цельности, контрастов форм и цветовых отношений, движения как фактора выразительности линий и объемов, новизны мотивов. Настоящее произведение декоративного искусства создается присущими этому искусству средствами, включая и средства композиции.

Срок реализации учебного предмета.

Срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная» составляет 5 лет при 8-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства - с 4 по 8 классы. В год продолжительность учебных занятий составляет 33 недели.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Композиция прикладная» со сроком обучения 5 лет составляет в год общего времени -660 часов, в том числе аудиторные занятия - 330 часов, самостоятельная работа – 330 часов.

Распределение нагрузки по годам обучения:

Аудиторная нагрузка: 1-5 годы обучения – 2 час в неделю.

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-5 годы обучения - 2 часа в неделю.

Форма проведения учебных занятий.

Занятия по учебному предмету «прикладная композиция» осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 8 человек возрастом от 10-12 до 14-17 лет.

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

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

Содержанием курса является формирование необходимых теоретических знаний и практических умений.

Задания, которые предлагаются учащимся для выполнения в материале, учитывают постепенное нарастание сложностей в создании композиции.

Практической части задания обязательно предшествует теоретическая часть.

В процессе занятий осуществляются межпредметные связи с другими предметами курса. Важным является развитие таких умений, как умение анализировать, сравнивать, применять знания в новой ситуации, подбирать

необходимые материалы и инструменты. Формы работы: групповая, индивидуальная.

Цели и задачи учебного предмета.

Цель:

- развить творческую активность, и художественные способности учащихся, понимание художественно-выразительных особенностей языка декоративно-прикладного искусства, создать условия для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития учащихся; овладение учащимися духовными и культурными ценностями, выявление одаренных детей в области изобразительного искусства с целью их подготовки к поступлению в соответствующие профессиональные образовательные учреждения.

Задачи:

- воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- научить использовать линию ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, композицию как средства художественной выразительности в создании образа декоративной вещи;
- овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные;
- развивать навыки работы учащихся с различными материалами и в различных техниках;
- создавать предметы декоративно-прикладного искусства;
- создавать условия для полного самовыражения и реализации творческого потенциала личности;

Обоснование структуры программы учебного предмета.

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися.

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».

Методы обучения.

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

- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;

- исследовательский;
- эвристический.

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям.

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

Кабинет должен быть оснащен удобной мебелью, мольбертами, наглядными пособиями, необходимым оборудованием для работы с красками.

Учебно-тематический план
4 класс

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Графическая композиция «Буквица»	16	8	8
2.	Шрифтовая композиция «Животные»	24	12	12

3.	Гравюра на картоне «Животные»	19	9	9
4.	Просмотр.	2	1	1
5.	Прорезная гравюра. Композиция на тему: «Сельское хозяйство»	36	18	18
6.	Монотипия по теме: «А.С. Пушкин глазами детей».	16	8	8
7.	Цветная монотипия по теме: «Праздники».	18	9	9
8.	Просмотр.	2	1	1
9.	Всего часов:	132	66	66

5 класс

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	Беседа о связи формы предмета, декора и его назначении.	2	1	1
	Мотивы и символика орнамента.	12	6	6
	Геометрический орнамент в полосе, круге.	12	6	6
	Геометризация растительных форм на основе предварительно выполненных зарисовок с натуры.	16	8	8
	Абстракция. Преобразование пластической формы в геометризованную.	20	10	10
	Просмотр.	2	1	1
	Витраж «Орнаментальная композиция».	32	16	16
	Панно из гофрированного картона. Составление эскиза работа в материале	34	18	18
	Просмотр.	2	1	1
	Всего часов:	132	66	66

6 класс

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная	Самостоя	Аудиторные

		учебная нагрузка	тельная работа	занятия
1.	Работа над пластикой линии.	12	6	6
2.				
3.	Выполнение витража.	24	12	12
4.	Беседа. Искусство росписи ткани «батик» - история, виды росписи.	4	2	2
5.	Узелковая окраска тканей.	8	4	4
6.	Свободная роспись ткани.	14	7	7
7.	Просмотр.	2	1	1
	Освоение техники «Холодный батик».	24	12	12
	Выполнение «холодный батик» в три Перекрытия.	16	8	8
10.	Выполнение наволочки для декоративной подушки. Техника холодный батик.	12	6	6
11.	Итоговая творческая работа. Урок фантазии.	14	7	7
12.	Просмотр.	2	1	1
13.	Всего часов:	132	66	66

7 класс

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоя тельная работа	Аудитор ные занятия
1	Теоретические основы изучения кистевых росписей как вида народного искусства	4	2	2
2	Касимовская роспись.	58	29	29
3	Декоративная неформальная композиция.	36	18	18
4	Декоративная композиция из	36	18	18

	стилизованных природных форм.			
5	Просмотр.	2	1	1
	Всего часов:	132	66	66

8 класс

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Беседа. Физиологические закономерности восприятия плоскости.	4	2	2
2	Разработка фактур (тушь, перо, кисть)	4	2	2
3	Выполнение декоративного натюрморта в трех цветовых вариантах.	30	15	15
4	Просмотр.	2	1	1
5	Декоративная композиция пейзажа выполненная различными графическими средствами.	24	12	12
6	Просмотр.	2	1	1
	Всего часов:	66	33	33

Содержание предмета.

Содержание учебного предмета учитывает следующие принципы:

- научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики и др.);
- связи теории с практикой;
- систематичности и последовательности;
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей личности;
- доступности и посильности;
- наглядности;
- прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех вышеперечисленных принципов).

Четвертый класс.

Задание 1. Графическая композиция «Буквица»

Введение. Беседа о классификации шрифта.

Вводный экскурс в мир книги, где содержится сведения о структуре книги. Связь декора с формой, стилем, назначением книги. Хорошим материалом для этого может послужить посещение библиотеки.

Выполнение графической композиции «буквица»

Материал: формат А4, карандаш, тушь, перо.

Задача: в графическом решении передать характерные и конструктивные особенности буквицы, композиционное заполнение буквы

Самостоятельная работа: выполнение эскизов, работа над копированием образцов, выполнение графического рисунка.

Задание 2. Шрифтовая композиция «Животные»

Беседа: Классификация шрифта. Органическая связь рисунка букв с образом животного, образность шрифта. Ритмический строй шрифта.

Выполнение точных зарисовок животных, с последующим упрощением приведение в орнаментальный рисунок.

Материал: формат А4, бумага в клеточку, карандаш.

Задача: создать целостность, композиционную слаженность построения шрифтовой композиции.

Самостоятельная работа: эскизы рисунков изображения, работа над шрифтами.

Задание 3. Гравюра на картоне «Животные»

Беседа: Знакомство с различными видами печатной графики.

Материал: формат А4, разно фактурные материалы, клей, ножницы, масляная краска.

Самостоятельная работа: зарисовка домашних животных.

Задание 4. Просмотр за первое полугодие.

Задание 5. Прорезная гравюра. Композиция на тему: «Сельское хозяйство».

Беседа: знакомство с прорезной гравюрой на картоне, как одним из видов печатной графики. Показ работ.

Задача: научить обобщению, стилизации, разбивать композицию на два тона, с привязкой к рамке.

Материал: формат А4, нож канцелярский, масляная краска.

Самостоятельная работа: посещение выставок графики. Работа над эскизами, зарисовками с натуры.

Задание 6. Монотипия по теме: «А.С. Пушкин глазами детей».

Выбрать сюжет для изображения. Выполнение работы в технике монотипия.

Задача: применение основных законов выразительности в графике.

Самостоятельная работа: прочитать произведения А.С.Пушкина. Работа над эскизами.

Задание 7. Цветная монотипия по теме: «Праздники».

Выбрать сюжет для изображения. Выполнение работы с подбором цветовой палитры в технике цветной монотипия.

Задача: Создать художественный образ праздника, применение основных законов выразительности в графике.

Самостоятельная работа: Работа над эскизами и зарисовками с натуры.

Задание 8. Просмотр за второе полугодие.

Пятый класс.

Введение 1. Беседа о связи формы предмета, декора и его назначении.

Краткая характеристика различных видов народного искусства: керамика, вышивка, ткачество, резьба, инкрустации соломкой.

Понятие единства формы предмета и его декора, зависимость материала от назначения изделия. Размещение орнамента на изделии.

Самостоятельная работа: Посещение краеведческого музея.

Задание 2. Мотивы и символика орнамента.

Беседа: Орнамент и его символизация в вышивке рушников. Мотивы орнамента – геометрический, растительный, зооморфный.

На уроке используя наглядные пособия, изделия декоративно прикладного искусства копировать элементы орнамента (кружево, вышивка и т. д.).

Материал: формат А4, карандаш.

Самостоятельная работа: Найти элементы декора дома и скопировать их.

Задание 3. Геометрический орнамент в полосе, круге.

Выполнение ряда упражнений на составление орнамента: геометрического орнамента в полосе по модульной системе построения (диагональная и прямоугольная); орнамент в круге; растительный орнамент в полосе, квадрате, круге.

Материал: Миллиметровка формат А4, циркуль, карандаш.

Задача: Научить составлять геометрические орнаменты по модульной сетке.

Самостоятельная работа: составление геометрического орнамента по модульной сетке.

Задание 4. Геометризация растительных форм на основе предварительно выполненных зарисовок с натуры.

Используя домашние зарисовки с натуры растений, выполнение стилизации (геометризации) растительных форм.

Материал: формат А4, карандаш, тушь, перо.

Задача: Научить использовать натурные зарисовки для последующей переработки в декоративное изображение.

Самостоятельная работа: Выполнение зарисовок растительных форм с натуры.

Задание 5. Абстракция. Преобразование пластической формы в геометризованную.

Работать над цельностью образа. Выполнение зарисовки сказочного животного. Сначала преподаватель демонстрирует изображение реального животного, затем образ сказочного (книжного героя или мультипликационный персонаж), а после предлагает выполнить образ из геометрических фигур. Геометрические формы разные по размеру и характеру. Использование формата А 4, фломастеров, гелиевых ручек.

Материал: формат А4, фломастеры, гелиевая ручка.

Задача: Развитие умения сравнивать и преобразовывать пластическую форму в геометрическую.

Самостоятельная работа: знакомство с образами героев детских книг.

Задание 6. Просмотр за первое полугодие.

Задание 7. Витраж «Орнаментальная композиция».

Беседа: Витраж, как средство художественного оформления интерьера.

Задание составляется эскиз орнаментальной композиции используя все полученные навыки на предыдущих занятиях, в контрастных цветовых отношениях, с применением черного контура. Выполнение на стекле витражными красками.

Материал: формат А4, фломастеры, стекло, витражные краски.

Задача: Научить гармонизации контрастных цветов, понять роль черного цвета витражных перегородок.

Самостоятельная работа: просмотр фильмов готических соборов. Составление эскиза для витража.

Задание 8. Просмотр за второе полугодие.

Шестой класс.

Задание 1. Работа над пластикой линии.

Упражнение карандашом заполнить ритмично лист: прямыми линиями, используя волнообразные линии (воланы), завитки (волнообразные).

Упражнение кистью нарисовать из капель – ветка в круге, дерево.

Упражнение нарисовать из листьев или капель различные композиции, из капель разной величины вписать в пространство листа птицу, рыбу.

Материал: формат А4, карандаш, тушь, кисть.

Задача: найти художественно полноценные формы для выполнения орнаментальной композиции в своей индивидуальной манере.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов различного заполнения листа.

Задание 2. Выполнение витража.

Беседа: Витраж – как средство художественного оформления интерьера.

Составляется эскиз для витража на основе предварительных упражнений.

Выполнение, в материале используя черный контур.

Материал: формат А4, контур и краски витражные, бумага гуашь.

Задача: уметь составлять эскиз витража и выполнять его на стекле.

Самостоятельная работа: просмотр фильмов готических соборов. Составление эскиза для витража.

Задание 3. Искусство росписи ткани «батик» - история, виды росписи.

Беседа: История художественной росписи тканей. Особенности композиции в декоративном искусстве Японии. Виды росписи: холодный, горячий батик; узелковая, свободная роспись ткани.

Самостоятельная работа: просмотр фильмов, посещение выставок.

Задание 4. Узелковая окраска тканей.

Беседа: Подготовка рабочего места. Узелковая окраска тканей вид художественной росписи главный секрет узелкового батика – это завязанный узел.

Упражнения:

№1. Получение солнечного узора в два цвета.

№2. Получение узора «солнышко» с заутюженными диагоналями.

Материал: ситец, краски для батика, кисть.

Задача: знакомство с одним из видов росписи узелковой окраски ткани.

Самостоятельная работа: выполнение окраски ткани способом скручивания.

Задание 5. Свободная роспись ткани.

Беседа: Предлагаемый способ росписи ткани является наиболее сложным, требует от учащегося свободного обращения с красителями и тканью, знание законов цветовидения и композиции, умения свободно рисовать кистью без предварительного рисунка. Расписывать ткань нужно быстро, каждый мазок ставится на место, т. е. включать одновременно мысль, чувство и мастерство. Самый лучший материал для свободной росписи – все виды шелка.

Упражнения:

№1. Знакомство с возможностью свободного растекания красителя на ткани, которое чем-то напоминает колористическую палитру.

№2. Свободная роспись по солевому раствору, который закрепляет краску и делает ее цветовой тон ярче и не дает растекаться по ткани.

Роспись ведется в три этапа: по сырому, нанесение цветowych пятен второго плана, графическая прорисовка первого этапа.

Материал: шелк, краски для батика, акварель, бумага, соль.

Задача: объединить все навыки, по технологии свободной росписи, и решить творчески декоративную композицию «Лесной букет».

Самостоятельная работа: приготовить эскиз в цвете декоративная композиция «Лесной букет».

Задание 6. Просмотр за первое полугодие.

Задание 7. Освоение техники «Холодный батик».

Беседа: Холодный батик основан на применении резервирующего состава, в основе которого находится резиновый клей. Этим составом покрываются очертания рисунка, который обязательно должен иметь замкнутый контур. Нанесение резерва выполняется специальными стеклянными трубочками, в пределах контура ткань покрывается краской.

Выполнение декоративной композиции на свободную тему. Работа выполняется на шелке.

Материал: эскиз, резерв бесцветный, краски для батика, кисти.

Задача: создание цветового колорита на шелковых тканях способом холодного батика.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов линейных и цветowych.

Задание 8. Выполнение сложного батика в три перекрытия.

Инструкция по технике безопасности. Поэтапное выполнение батика по нарисованному на х/б ткани рисунку: резервирование белого цвета; окраска; резервирование основного цвета, окраска; резервирование дополнительного цвета- фона, окраска.

Материал: красители двух цветов, резерв, щетинные кисти.

Задача: закрепить навыки приобретенного мастерства.

Самостоятельная работа: составление эскиза для батика. Выполнение декоративной салфетки в технике холодный батик.

Задание 9. Выполнение наволочки для декоративной подушки.

Беседа: Искусство индийской ткани для женской одежды «сари».

Демонстрация работы преподавателем на ткани х/б. Составление абстрактной композиции «ритм цветowych пятен для декоративной подушки».

Материал: ткань для образцов х/б, колоритная палитра красителей, мягкие кисти, резерв.

Задача: получить радость узнавания одного из эффективных приемов батика. Чувство батика.

Самостоятельная работа: выполнить салфетку в разном колорите.

Задание 10. Итоговая творческая работа. Урок фантазии.

Можно использовать смешанную технику по росписи ткани.

Материал: ткань для образцов х/б, колоритная палитра красителей, мягкие кисти, резерв.

Задача: закрепить пройденный материал по батик, найти свои творческие решения.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов линейных и цветowych. **Задание 11. Просмотр за второе полугодие.**

Седьмой класс

Введение. 1. Теоретические основы изучения кистевых росписей как вида народного искусства.

Беседа: Многофункциональность народного искусства позволяет рассматривать его как огромную силу, воздействующую на личность и общество. Под народным искусством мы понимаем в первую очередь искусство традиционных художественных промыслов, жизнеспособность обусловлена его коллективностью, преемственностью в развитии. При освоении народного творчества важно не нарушать исторически сложившиеся единства формы и содержания. Разбираются функции народного искусства. В чем их особенность? Объясняется значение термина «традиция», «художественная коммуникация», «интерпретация», «культурное наследие». Рассматриваются формы бытования народного искусства на примере одного из российских промыслов – росписи по дереву. Изучить историю, виды, технологию хохломской, городецкой росписи.

Материал: наглядное пособие по промыслам (видеофильм).

Задача: Понять, что народное искусство не есть нечто неподвижное, а является живым организмом. Уметь определить вид росписи.

Самостоятельная работа: Посещение выставок, просмотр фильмов по различным видам росписи.

Задание 2. Касимовская роспись.

Выполнение упражнений на освоение техники касимовского письма с простейших элементов. Освоив упражнения, можно приступать к выполнению карточек – заданий. Дописать предлагаемые варианты стебля травными элементами, чтобы они имели законченную форму. Выполнить роспись под листок, используя варианты разделки березовых листочков и т.д. Эта работа позволит легче перейти к творческим заданиям.

Творческие задания:

№1. Разработать орнаментальную композицию и выполнить эскиз травной росписи для деревянной ложки.

№2. Разработать орнаментальную композицию для разделочной доски.

№3. Разработать эскиз орнаментальной композиции для матрешки.

Материал: образцы работ, карточки с заданиями, бумага, кисти, краски.

Задача: стимулировать творческий подход к выполнению упражнений, привить интерес к народному промыслу.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов линейных и цветowych.

Задание 3. Декоративная неформальная композиция.

Выполнить динамичную неформальную композицию.

Материал: формат А4, фломастеры, гелиевая ручка, гуашь.

Задача: овладеть приемами передачи динамики в изобразительной композиции с сохранением равновесия.

Самостоятельная работа: 7-10 поисковых вариантов неформальной композиции.

Задание 4. Декоративная композиция из стилизованных природных форм.

Распределение предметов по плоскости листа равномерное без скученности и образования пустоты в зоне изображения. Стремиться к более разнообразному декоративному заполнению формы в каждой композиции.

Материал: формат А4, гуашь.

Задача: создать композицию, подобрав оригинальную конфигурацию природных форм.

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки растений, варианты стилизации, заполнения декором.

Задание 5. Просмотр за второе полугодие.

Восьмой класс.

Введение.1. Физиологические закономерности восприятия плоскости.

Беседа: Психологи утверждают, что нет ничего более недоступного для изучения, чем творческий процесс. Ведь композиция – это не простая совокупность всех элементов картины, она проявляется, прежде всего, во внутренних связях между ними, в их соподчиненности одной общей задаче. Проблема восприятия одна – одна из основных в процессе изобразительной

деятельности. Человеческий глаз устроен таким образом, что в первую очередь он видит ясные простые формы, которые легко читаются в контуре. Это обобщение может быть применено к восприятию большинства произведений, в которых в момент первого наблюдения, также остаются в памяти наиболее общие силуэты. Это создается специально для достижения цельности.

Выполнение упражнений на основе поставленной постановки обобщение – выполнение только контуром (линия), силуэтное решение натюрморта (пятном), постановка выполнена только через тени.

Материал: формат А4, постановка из предметов быта, тушь, перо.

Задача: понимать, что благодаря такому конструктивному обобщению осуществляется неделимость композиции.

Самостоятельная работа: выполнение упражнений на основе обобщения.

Задание 2. Разработка фактур (тушь, перо, кисть).

Упражнение выполняется на разработку фактур дерево, мех, кожа, металл, кружево, велюр и т. д. Используя при этом все способы; щетинная кисть по сухой, влажной бумаге; используя соль на темный влажный колер; отпечатывание кружев; перо штрихи точки волны и т. д.

Материал: формат А4, тушь, перо.

Задача: стимулировать на творческий подход к выполнению упражнений на фактуры.

Самостоятельная работа: Разработать различные варианты декора.

Задание 3. Выполнение одного натюрморта в трех цветовых вариантах.

Беседа: «Гармоничность сочетания взаимодополняющих цветов может быть объяснена психофизиологическими закономерностями зрения, на которые обратил внимание еще М. В. Ломоносов». Во всех парах дополнительных цветов одни являются основным, а другой – смешанным, например «красный - зеленый». Зеленый получается в результате смешения двух основных – желтого и синего. Можно выделить несколько типов цветовых сочетаний, взяв за основу 24 – цветовой круг и разделить его цветовые интервалы. Градации в пределах одного цвета – малый интервал, в пределах двух цветов – средний интервал, в пределах трех цветов – большой интервал.

Выполняется один и тот же натюрморт, в трех вариантах градации цвета: малый, средний, большой интервал.

Материал: репродукции картин Петрова – Водкина, цветовой круг из 24-х цветов, бумага, гуашь.

Задача: Добиться цветового единства и гармонии красок, которые должны способствовать раскрытию содержания творческого замысла художника. Самостоятельная работа: выполнение одного натюрморта в разных цветовых вариантах.

Задание 4. Просмотр за первое полугодие.

Задание 5. Декоративная композиция пейзажа, выполненная различными графическими средствами.

Выполнить композицию стилизованного пейзажа, в котором изображаемые объекты будут предельно упрощены. Можно использовать несложный декор.

Материал: формат А2, тушь, перо, гелиевая ручка.

Задача: научиться стилизовать панорамные природные мотивы.

Самостоятельная работа: выполнение пейзажных зарисовок с натуры.

Задание 6. Просмотр за второе полугодие.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения программы учащиеся должны знать, уметь:

- виды декоративно-прикладного искусства;
- уметь стилизовать природные формы;
- работать с различными материалами и в разных техниках;
- уметь использовать ритм, линию, силуэт, цвет, пропорции, форму, как средства художественной выразительности при создании образа декоративной вещи;
- различать и узнавать виды художественных промыслов;
- уметь декорировать формы, предметы и элементы интерьера;
- уметь грамотно вести работу с точки зрения композиции декоративно-прикладного искусства;
- уметь разбираться в художественно-выразительных особенностях языка декоративно-прикладного искусства;
- уметь применять полученные знания на практике;
- соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм;
- грамотно строить композицию с выделением композиционного центра;
- завершать работу, добиваться богатства и цельности формы.

Учащийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи:

- развитие коммуникативных навыков;
- развитие художественного вкуса;
- улучшить моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера;
- фиксировать склонность к продуктивной или репродуктивной деятельности, стереотипное или свободное мышление;
- смотреть и видеть (художественное восприятие) на материале графических рисунков человеческого лица;
- развить фантазию и воображение (статика говорит об отсутствии плана работы, о несформированной способности находить и создавать замыслы своих рисунков).

Учащийся способен проявлять следующие отношения:

- формирование уважения к труду;
- воспитание интереса к искусству, понимания прекрасного;
- показывает наличие эмоциональной отзывчивости на жизненные явления, отношение к изображаемому.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "композиция прикладная" включает в себя следующие виды контроля:

вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам;

текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме. Он позволяет учащимся усвоить последовательность технологических операций;

промежуточный, который проводится после завершения изучения каждого блока. Он закрепляет знания и умения, связанные технологической характеристикой изделия;

итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы.

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет коллективный анализ ученических работ. При этом отмечаются наиболее удачные решения, оригинальные подходы к выполнению задания, разбираются характерные ошибки. Необходимо оценивать у учащихся умение ставить и решать познавательные и практические задачи. Умение выполнять самостоятельно практическую работу и анализировать её. Проверка может быть в устной форме (индивидуальный, групповой опрос), в виде зачетных практических работ, промежуточных просмотров после выполнения 2-3 работ, в виде итоговых выставочных работ и выполнения творческих проектов, а так же возможно проведение деловой (ролевой) игры. Контроль может осуществляться в следующих формах: собеседование, защита выпускной работы, участие в конкурсах, выставках.

Дополнительным способом определения результативности учебного процесса является участие в конкурсах различного уровня.

Формами промежуточной и итоговой аттестации является просмотры и выставки работ учащихся, организуемые в конце учебного года.

Итоговая аттестация.

По завершении изучения предмета "Композиция прикладная" проводится итоговая аттестация в конце 5 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

При 6 летнем сроке обучения итоговая аттестация проводится в конце 6 класса. Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме просмотра-выставки.

По итогам просмотра выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Требования к выпускным экзаменам определяются школой искусств самостоятельно. Школой разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Критерии оценок.

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

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

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса.

Методические рекомендации преподавателям.

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

Помещение, где проводятся занятия, должно отвечать условиям, необходимым для организации творческой деятельности. Учащиеся должны в нём себя чувствовать комфортно. А для того, чтобы работать с вдохновением, нужна соответствующая атмосфера. Этому способствует оформление и техническое оснащение кабинета.

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 этапов выполнения композиции прикладной:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
4. Тональные эскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. Выполнение картона.
9. Выполнение работы на формате в материале.

Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание эскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Преподаватель должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым учащимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся.

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

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры выставок районного, зонального, краевого уровней и т. д., участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности МБОУ ДОД КДХШ .

VI. Список литературы и средств обучения

Список рекомендуемой методической литературы

1. Алексеев С.С. О цвете в красках.- М., «Искусство», 1962.
2. Аллахвердова Е.Л. Батик, глина, дерево, домашнее рукоделие. – М.: ООО Издательство АСТ, 1999.
3. Алферов Л.Г. Технология росписи. Дерево. Металл. Керамика. Ткани. Серия «Учебный курс».- Ростов-на-Дону: Феникс,2000.
4. Антипова М.А. Соленое тесто. Необычные поделки и украшения. Красивые вещи своими руками. – Ростов н/ Д : Владис: М.:РИПОЛ классик, 2009.
5. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. – М., 1980.
6. Волков Н.Н. цвет в живописи. – М.,1965.
7. Выготский Л.В. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвящение,1976.
8. Дмитриева Н.А. Вопросы эстетического восприятия.- Искусство, 1950.
9. Коньшева Н. Лепка в начальных классах. Пособие для учителя.- М.: Просвещение,1980.
10. Коротеева Е.И. Искусство и ты: учеб. для 2 кл. нач. шк. / Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. Неменского. – м.: Просвящение, 2005.
11. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: учеб.пособие/Ю.М.Кирцер.- М.,2003.
12. Корюкин В.Н. Батик. Художественное оформление тканей. Ленинград, 1978.
13. Лебедева Е.Г. Простые поделки из бумаги и пластилина.- М.: Айрис-пресс, 2008.
14. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция.- М.: ВЛАДОС, 2012.
15. Пластилиновые фигурки животных.- М.: Эскимо; Донецк СКИФ, 2009.
16. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство: Учеб. для 1 кл. нач. шк. - М.: Просвещение, 2004.
17. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство: Учеб. для 2 кл. нач. шк. / Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. – М.: Просвещение, 2002.
18. Эстетическое воспитание школьников. / Ред. А.И. Буров и Б.Т. Лихачев. – М.: Педагогика, 1974.
19. Эм А. Батик. – Минск: Харвест,2008.

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004.
2. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2012.
3. Новоселов Ю.В. «Наброски и зарисовки».
4. Степанова А.П. «Теория орнамента». Феникс.
5. Шашков Ю.П. «Живопись и её средства».

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, доска;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- **электронные образовательные ресурсы:** сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** учебные кинофильмы, аудиозаписи.