

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАСИМОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

Предметная область ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Рабочая программа по учебному предмету В.00.УП.01

«КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ»

2024 г.

«Рассмотрено»
методическим советом

«29» марта 2024 г.
(дата рассмотрения)

«Утверждаю»
Директор МБУ ДО КДХШ

В.А. Меренкова
«29» марта 2024 г.
(дата утверждения)

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

Рецензент Алексева Е.А., преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»

Рецензент Иноземцева И.Н., преподаватель высшей квалификационной 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 (опиальная 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 (узоры 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
	Графическая композиция «Буквица»	16	8	8
	Шрифтовая композиция «Животные»	24	12	12
	Гравюра на картоне «Животные»	19	9	9
	Просмотр.	2	1	1
	Прорезная гравюра. Композиция на тему: «Сельское хозяйство»	36	18	18
	Монотипия по теме: «А.С. Пушкин глазами детей».	16	8	8
	Цветная монотипия по теме: «Праздники».	18	9	9
	Просмотр.	2	1	1
	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	32	16	16

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

7 класс

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени		
---	----------------------------	---------------------	--	--

		(в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные 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 стилизованных природных форм.	36	18	18
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 «буквицы»

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 приведением 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 покрывается 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 цветовых.

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 цветовых 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 цветовых.

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 отмечают 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.: Просвещение,1976.
8. Дмитриева Н.А. Вопросы эстетического восприятия.- Искусство, 1950.
9. Конышева 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.: Просвещение, 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.