

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Новоселовская детская школа искусств»

Принято
Педагогическим советом
МБУ ДО «Новоселовская ДШИ»
Протокол № 1
от «23» 08 20 19 г.

Утверждаю:

Директор МБУ ДО
«Новоселовская ДШИ»
Вольнец Е.И.
Приказ № 20
от «26» 08 20 19 г.

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

Предметная область
В.00.УП.01. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ**

Новоселово 2019

Рабочая программа по учебному предмету «Композиция прикладная» разработана преподавателем МБУ ДО «Новоселовская ДШИ» Мисунной Еленой Викторовной на основе примерной программы по учебному предмету «Композиция прикладная».

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета;
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план;
- Годовые требования;

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения;

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;
- Контрольные требования на разных этапах обучения;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям;
- Комментарии к разделам и темам;
- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы;

VI. Список литературы и средств обучения

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

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Программа «Композиция прикладная» направлена на развитие творческих способностей, формирование навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся.

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» определяет общую направленность преподавания. Объем знаний, навыков и умений учащихся по разделам определяются педагогом в соответствии с разработанным содержанием предмета.

Предмет «Композиция прикладная» также тесно связан с предметами «Рисунок», «Живопись», «Композиция станковая». Навыки, приобретенные на уроках рисунка и живописи, помогают учащимся наиболее успешно выполнять задания по прикладной композиции. Знание основных художественных школ русского и западно - европейского искусства, основных видов народного художественного творчества, его особенностей и истоков позволяет создавать наиболее выразительные орнаментальные темы и декоративные композиции.

Особенностью предмета «Композиция прикладная» является его практико-ориентированная направленность.

Знания, умения и навыки, приобретенные учащимися на уроках прикладной композиции, позволяют наиболее успешно создавать художественные проекты для работы в материале, например, работы, созданные на уроках композиции, могут быть переведены в технические рисунки и выполнены в материале.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная» составляет 5 лет: при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 по 5 классы, при 8-летней программе — с 4 по 8 классы.

Самостоятельная работа учащихся составляет 1 час в неделю на протяжении всего периода обучения и предполагает выполнение заданий по разделам, а также изучение специальной дополнительной литературы.

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

Общий объем времени по учебному предмету «Композиция прикладная» составляет 495 учебных часов. Из них аудиторные занятия - 330 часов, самостоятельная работа - 165 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы
«Композиция прикладная » 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		5-й год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Самостоятельная работа (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям		Т.просмотр		Т.просмотр		Т.просмотр		Т.просмотр		Т.просмотр	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция прикладная» рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция прикладная» является художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей и их подготовка к поступлению в образовательные организации, реализующие основные профессиональные программы в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета «Композиция прикладная»:

- формирование способности понимать принципы создания предметов декоративно-прикладного искусства;
- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами декоративной композиции;
- применение полученных знаний о выразительных средствах композиции (ритм, линия, силуэт, цвет, тональная пластика, контраст) в композиционных работах;
- формирование умения находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу, а также - живописно-пластические решения для каждой творческой работы;

- формирование умения создавать грамотную художественную композицию;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих основные профессиональные программы в области изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение вариантов изобразительного материала);
- наглядный (показ, демонстрация произведений известных художников и лучших образцов заданий, выполненных учащимися);
- практический (зарисовки с натуры и творческие упражнения, подробная проработка отдельных деталей задания и последующая организация композиции целого листа);

- самостоятельная работа (сбор натурального материала, разработка эскизных вариантов заданий);
- просмотр картин выдающихся художников и посещение выставок для повышения общего уровня развития учащегося;
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

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

Курс «Композиция прикладная» включает в себя четыре раздела:

- основы общей композиции;
- цветоведение;
- орнамент;
- стилизация и трансформация формы.

Разделы повторяются каждый год и имеют различный уровень сложности.

В разделе «Орнамент» в первом классе учащиеся знакомятся с правилами построения линейного орнамента, во втором – замкнутого орнамента в круге, в третьем – узора в квадрате, в четвертом - знакомятся с правилами создания монокомпозиции и в пятом классе пробуют свои силы в создании орнаментальной формы для прикладного применения в окружающей среде (например: костюм, интерьер).

В разделе «Цветоведение» учащиеся знакомятся с законами составления цветowych гармоний (от ахроматических до полихромных сложных цветowych тем).

В разделе «Стилизация и трансформация формы» учащиеся работают с растительными, животными и другими природными формами, а также с формами и предметами окружающей среды. В пятом классе разрабатывают темы, связанные с созданием многофигурных композиций или элементов костюма (для направления «текстиль»).

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

Все темы связаны между собой и имеют интегрированные основы.

Например, стилизованная форма цветка используется и как основной мотив в орнаменте и может стать главной темой для работы в разделе «Цветоведение». *При ограниченном количестве часов, отведенных на предмет, это дает возможность создавать интересные творческие композиции.*

Работу в каждом разделе по теме можно рассматривать, как *цикл заданий небольшого формата или - как объединенную общей задачей большую композицию.*

Итогом каждого из двух полугодий должна стать *серия цветowych или графических работ небольшого формата или одна законченная композиция в рамках изучаемой темы в цвете или графическая.* Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Учебно-тематический план

	Наименование раздела, темы		Общий объем времени
--	----------------------------	--	---------------------

		Вид учебного занятия	в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Первый год обучения					
I полугодие					
Раздел 1. Цветоведение. Характеристики цвета.					
1.1	Вводная беседа по композиции.	Урок	3	1	2
1.2	Основные цвета в декоративной композиции	Урок	3	1	2
1.3	Теплый колорит	Урок	3	1	2
1.4	Холодный колорит	Урок	3	1	2
1.5	Контрастные цвета	Урок	6	2	4
1.6	Ахроматические цвета	Урок	6	2	4
1.7	Декоративная выраз-ть цвета	Урок	6	2	4
	Итого:		30	10	20
Раздел 2. Основы общей композиции					
2.1	Линия и ее роль в композиции	Урок	3	1	2
2.2	Симметрия и асимметрия	Урок	3	1	2
2.3	Динамика и статика	Урок	3	1	2
2.4	Статичная композиция	Урок	3	1	2
2.5	Цветовой композиционный центр		6	2	4
	Итого:		18	6	12
Первый год обучения					
II полугодие					
Раздел 3. Стилизация					
3.1	Трансформация формы	Урок	3	1	2
3.2	Стилизация простейшей формы	Урок	6	2	4
3.3	Геометризация формы	Урок	3	1	2
3.4	Рисунок с натуры. Стилизация	Урок	3	1	2
3.5	Фактура. Упражнения	Урок	6	2	4
3.6	Художественный образ сказочного персонажа на основе зарисовок	Урок	6	2	4

	природных форм.				
	Итого:		27	9	18
Раздел 4. Орнамент					
<i>Линейный орнамент. Способы построения линейного орнамента.</i>					
4.1	Виды орнамента.	Урок	3	1	2
4.2	Орнаментальный мотив. Ритм.	Урок	6	2	4
4.3	Орнаментальная полоса	Урок	9	3	6
4.4	Орнамент с композиционным центром	Урок	6	2	4
	Итого :		24	8	16
	Всего часов:		99	33	66
Второй год обучения					
I полугодие					
Раздел 1. Стилизация					
<i>Стилизация и трансформация природных форм в орнаментальные мотивы</i>					
1.1	Копирование	Урок	3	1	2
1.2	Стилизация объектов животного мира	Урок	6	2	4
1.3	Графические техники, как способ стилизации рукописных шрифтов	Урок	6	2	4
1.4	Стилизация рукописных шрифтов как способ написания текста	Урок	6	2	4
1.5	Ассоциативное восприятие	Урок	6	2	4
	Итого:		27	9	18
Раздел 2. Орнамент					
<i>Замкнутый орнамент. Способы построения замкнутого орнамента</i>					
2.1	«Хохломская роспись»	Урок	6	2	4
2.2	Орнаментальная композиция в полосе «Хохломская роспись»	Урок	6	2	4
2.4	Роспись в круге «Золотая Хохлома»	Урок	9	3	6
	Итого:		21	7	14
Второй год обучения					
II полугодие					

Раздел 3. Цветоведение					
3.1	Цветовой круг	Урок	6	2	4
3.2	Ахроматические цвета	Урок	6	2	4
3.3	Насыщенные и ненасыщенные цвета (глухие и звонкие)	Урок	3	1	2
3.4	Костюм сказочного (литературного) героя	Урок	9	3	6
3.5	Дворец сказочного (литературного) героя	Урок	9	3	6
	Итого:		33	11	22
Раздел 4. Основы общей композиции					
<i>Выявление композиционного центра</i>					
4.1	Цветовой композиционный центр	Урок	3	2	4
4.2	Динамика в композиции	Урок	8	2	4
4.3	Плоскостная декоративная композиция	Урок	12	2	4
	Итого:		18	6	12
	Всего часов:		99	33	66
Третий год обучения					
I полугодие					
Раздел 1. Стилизация					
<i>Стилизация и трансформация предметов быта</i>					
1.1	Натюрморт	Урок	3	1	2
1.2	Способы декоративизации натюрморта	Урок	3	1	2
1.3	Способы изменения характера натюрморта	Урок	6	2	4
1.4	Сельский пейзаж. Стилизация.	Урок	6	2	4
1.5	Городской пейзаж. Стилизация	Урок	6	2	4
	Итого:		24	8	16
Раздел 2. Цветоведение					
<i>Гармоничное сочетание двух цветов</i>					
2.1	Упражнение по цветоведению. Ньюанс в живописи.	Урок	6	2	4
2.2	Цветовая пара. Контрасты.	Урок	6	2	4
2.3	Добрый персонаж (портрет с окружением)	Урок	6	2	4

2.4	Злой персонаж (портрет с окружением)	Урок	6	2	4
	Итого:		24	8	16
Третий год обучения					
II полугодие					
Раздел 3. Основы общей композиции					
<i>Доминанта и акцент в композиции</i>					
3.1	Способы выделения композиционного центра	Урок	9	3	6
3.2	Цветовой композиционный центр	Урок	6	3	6
	Итого:		18	6	12
Раздел 4. Орнамент					
<i>Способы построения орнамента в квадрате.</i>					
4.1	Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в квадрате)	Урок	9	3	6
4.2	Орнамент в квадрате. Итоговая работа.	Урок	9	3	6
4.3	«Гжельская роспись»	Урок	6	2	4
4.4	Орнаментальная композиция в круге «Гжельская роспись»	Урок	9	3	6
	Итого:		33	11	22
	Всего часов:		99	33	66
Четвертый год обучения					
I полугодие					
Раздел 1. Основы общей композиции					
<i>Ассоциативные средства восприятия окружающей среды. Выражение свойств и характера предметов</i>					
1.1	Фактура	Урок	6	2	4
1.2	Эмоциональная выразительность предмета	Урок	6	2	4
	Итого:		12	4	8
Раздел 2. Стилизация					
<i>Трансформация природных форм в орнаментальные мотивы</i>					
2.1	Натурная зарисовка	Урок	3	1	2
2.2	Декоративная выразительность природной формы	Урок	6	2	4

2.3	Орнаментально-художественная выразительность природной формы.	Урок	6	2	4
2.4	Стилизация фигуры человека	Урок	6	2	4
	Итого:		21	7	14
Четвертый год обучения					
II полугодие					
Раздел 3. Цветоведение					
<i>Колористическая композиция</i>					
3.1	Колорит монохромный	Урок	3	1	2
3.2	Колорит в двухцветной гамме	Урок	6	2	4
3.3	Колорит полихромный	Урок	15	15	10
Раздел 4. Орнамент					
<i>Монокомпозиция. Выразительные средства построения монокомпозиции</i>					
4.1	Выразительные средства монокомпозиции	Урок	12	4	8
4.2	Монокомпозиция «Природные формы»		15	5	10
			51	17	34
Пятый год обучения (5 класс)					
I полугодие					
Раздел 1. Стилизация					
<i>Стилизация фигуры человека</i>					
1.1	Натурная зарисовка	Урок	3	1	2
1.2	Графические приемы стилизации фигуры человека	Урок	15	5	10
1.3	Способы выражения характера фигуры человека	Урок	3	1	2
1.4	Стилизация фигуры, приближенная к условно абстрактному	Урок	3	1	2
Раздел 2. Основы общей композиции					
<i>Средства и приемы общей композиции костюма</i>					
2.1	Дизайн костюма как вид художественного творчества	Урок	3	1	2
2.2	Метр и ритм	Урок	3	1	2
2.3	Равновесие, симметрия, асимметрия	Урок	6	2	4
2.4	Контраст и нюанс	Урок	6	2	4

2.5	Статика и динамика	Урок	6	2	4
			48	16	32
Пятый год обучения (5 класс) II полугодие					
Раздел 3. Цветоведение					
<i>Цветовая гармония</i>					
3.1	Гармонизатор «Цветовой круг»	Урок	6	2	4
3.2	Цветовые гармонии	Урок	21	7	14
Раздел 4. Орнамент					
<i>Народный орнамент. Народный орнамент в предметах современности</i>					
4.1	Орнамент народов мира	Урок	3	1	2
4.2	Народный костюм - источник творчества художника-модельера	Урок	6	2	4
4.3	Народный орнамент в аксессуарах и современной одежде	Урок	15	5	10
			51	17	34

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Первый год обучения

Раздел 1. Цветоведение. Характеристики цвета.

1.1 Тема: Вводная беседа по декоративной композиции.

Знакомство с предметом, цели и задачи предмета «Декоративная композиция». Необходимые инструменты и материалы. Понятие декоративно-прикладное искусство. Линейные, плоскостные, объемные и пространственные композиции. Зависимость формы предмета от используемых материалов. Демонстрирование работ учащихся прошлых лет. Примеры, иллюстрации.

1.2. Тема: Основные цвета в декоративной композиции.

Знакомство с основами цветоведения. Понятие основные цвета. Составление свободной композиции с использованием трех основных цветов.

Знать: Понятие основные цвета.

Уметь: Составлять свободную композицию пользуясь тремя основными цветами – красный, желтый и синий.

Практическая работа: Выполнить аппликацию: «Лоскутное одеяло», «Бабочка», «Город», «Пейзаж».

Материал: цветная бумага, гуашь, формат А4.

1.3. Тема: Теплый колорит

Цветовые и тональные средства выражения, используемые для передачи состояния осени.

Знать: Понятие теплого колорита.

Уметь: Выполнять декоративную композицию в теплой колористической гамме.

Практическая работа: Выполнить работу «Осенний букет», «Осенний букет из листьев»

Материал: цветная бумага, клей, гуашь, пастель, формат А3. (по выбору преподавателя)

1.4. Тема: Холодный колорит

Выполнить декоративную композицию, используя холодные цветовые и тональные выразительные средства.

Знать: Понятие холодного колорита

Уметь: Ориентироваться в тепло-холодной цветовой гамме.

Практическая работа: Выполнить работу «Подводный мир».

Материалы: Цветная бумага, клей, гуашь, формат А3. (по выбору преподавателя)

1.5. Контрастные цвета

Познакомиться с контрастными цветами, их свойствами.

Знать: Композиционные средства выражения – цветовой контраст, цветовой нюанс.

Уметь: Выполнять сюжетные композиции, используя основные закономерности построения композиции и композиционные выразительные средства.

Практическая работа: Выполнить работу:

- «Сказочная птица» (фон холодный, птица тёплая и наоборот).

Материалы: гуашь, формат А2.

- Выполнить эскиз витража «Времена года».

Материалы: акварель, тушь, гуашь, формат А3.

1.6. Тема: Ахроматические цвета

Знакомство с понятием «Ахроматические цвета», найти наибольшее количество оттенков серого цвета.

Знать: Понятие - ахроматические цвета.

Уметь: Организовать плоскость листа, самостоятельно выстроить композицию.

Практическая работа: Выполнить работу «Кот сметанный рот, Петушок золотой гребешок, Чебурашка и т.д.).

Материал: гуашь, формат А3.

Самостоятельная работа: выполнить работу «Кот сметанный рот, Петушок золотой гребешок, Чебурашка и т.д.).

1.7. Тема: Декоративная выразительность цвета

Использование полученных знаний по цветоведению в творческой работе или выполнение стилизованного природного объекта (цветка) в цвете.

Знать: Характеристики цвета (основные, дополнительные; тёплые, холодные; глухие, звонкие; ахроматические, хроматические)

Уметь: Применять в выполнении стилизованного природного объекта (цветок) в цвете.

Практическая работа: Выполнить стилизованный цветок в цвете, применяя контрастные сочетания (тёплые - холодные) и используя элементы декорирования (обводки, разживки).

Материалы: гуашь, бумага, кисти, формат А3.

Самостоятельная работа: выполнить второй вариант цветка (другую форму и цветовую гамму).

Все выполненные цветовые упражнения собираются в портфолио и используются на протяжении всего периода обучения как индивидуальное методическое пособие.

Раздел 2. Основы общей композиции

2.1. Тема: Линия и ее роль в композиции

Знакомство с выразительными средствами композиции (пятном, линией, штрихом). Разнохарактерность линии, использование линии в создании образа.

Знать: Понятие « линия» и ее роль в композиции.

Уметь: Использовать линию в создании художественного образа.

Практическая работа: Применяя выразительные средства композиции (линию, пятно, штрих), выполнить зарисовки:

- «Бабочки, жуки»
- «Рыбка»

Материалы: тушь, кисть, перо, палочки, формат А4, А3.

2.2. Тема: Симметрия и асимметрия.

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

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

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

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

Подача графическая, (аппликативная).

Знать: Понимать особенности симметричного и асимметричного построения.

Уметь: Размещать элементы в композиции.

Практическая работа: Размещение фигур на трёх одинаковых форматах с различными композиционными решениями.

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

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

2.3. Тема: Динамика и статика.

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

- статичную симметрию;
- динамичную асимметрию.

Знать: закономерности статики, динамики и симметрии, асимметрии.

Уметь: применять закономерности статики, динамики и симметрии, асимметрии в композиционном размещении.

Практическая работа: Разместить в двух одинаковых форматах фигуры (статично - симметрично; динамично - асимметрично)

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

подача графическая (аппликативная).

Самостоятельная работа: выполнение подобных вариантов заданий.

Тема 2.4. Статичная композиция.

Стилизация образа на основе зарисовок по воображению и представлению.

Понятие «статики», «устойчивости» в композиции.

Знать: Понятие «статика».

Уметь: Чувствовать и понимать равновесие в декоративной композиции.

Практическая работа: Создание эскиза витража на растительную тему - «Овощи, фрукты».

Материал: цветная бумага, формат А3

Самостоятельная работа: наброски овощей, фруктов.

Тема 2.5. Цветовой композиционный центр.

Выполнение декоративной композиции в заданной цветовой гамме (контрастной) с выделением композиционного центра.

Знать: Понятие «цветовой контраст»

Уметь: Выделять композиционный центр цветом.

Практическая работа: Создание декоративного натюрморта.

Материал: гуашь, формат А3.

Самостоятельная работа: эскизные композиционные зарисовки предметов.

Раздел 3. Стилизация

Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы

3.1 Тема: Трансформация формы.

Изучения понятия «стилизация» как главного выразительного средства декоративной композиции.

Изменение силуэтной формы предмета за счет изменения пропорций объекта:

- относительно вертикальной оси (расширение, сжатие);
- изменение пропорций предмета относительно горизонтальной оси (вытягивание, сплющивание);
- изменение пропорций между основными конструктивными элементами внутри изображаемого объекта.

Знать: Понимать трансформацию предмета в соответствии с изменением формы.

Уметь: трансформировать (изменять) форму предмета за счёт изменения пропорций с сохранением «узнаваемости».

Практическая работа: Изменение силуэтной формы предмета за счет изменения пропорций объекта.

Материал: Формат А4, гуашь, кисть, фломастер, белая бумага.

Подача графическая (использование пятна и линии).

Самостоятельная работа: выполнение дополнительных вариантов трансформации растительных форм.

Полученные в результате стилизации мотивы рекомендуется использовать далее в разделе «Орнамент».

3.2. Тема: Стилизация простейшей формы.

Знать: Принципы стилизации.

Уметь: Выявлять и подчёркивать характерные черты стилизуемого объекта.

Практическая работа: Стилизация простейшей формы (солнце, луна, месяц).

Материал: карандаш, гелиевая ручка, гуашь, формат А3.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок растительных форм.

3.3. Тема: Геометризация формы

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

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

Знать: Один из принципов стилизации – геометризацию.

Уметь: Искать дополнительные варианты (геометрической формы) в стилизации.

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

Материал: фломастер, гуашь, белая бумага, формат А4. Подача графическая.

Самостоятельная работа: выполнение дополнительных вариантов геометризации растительных форм.

3.4. Тема: Рисунок с натуры. Стилизация.

Познакомиться со способами стилизации: членение плоскости с помощью кривых и прямых линий, дробление изображения, членение по принципу симметрии и асимметрии. Схожесть предметов с геометрическими формами. Рисунок с натуры цветка со стеблем из гербария или копирование ботанического рисунка.

Знать: Принципы стилизации.

Уметь: Выявлять характерные черты стилизуемого объекта.

Практическая работа: Стилизация природной формы растительных элементов (цветок, листок).

Материал: карандаш, гелиевая ручка, гуашь, формат А. Рисунок занимает ½ листа. Подача графическая.

3.5. Тема: Фактура. Упражнения.

Знать: видеть фактуру в окружающей действительности.

Уметь: выполнить фактуры – ассоциации с природными фактурами (камня, дерева), фактурами ткани, кожи и меха, рыбной чешуи, фактурами металлов и др.

Практическая работа: для получения необычных эффектов фактуры выполняются разными способами, используя различные материалы и инструменты.

Материалы: листы формата А 4, карандаш, тушь, гуашь, акварель, кисть, губка, мастихин, зубная щетка, соль, дощечка из дерева и др.

Самостоятельная работа: выполнить упражнения на фактуру.

3.6. Тема: Художественный образ сказочного персонажа на основе зарисовок природных форм.

Передача характера сказочного персонажа. Добиться выразительности композиции на основе принципов контраста (форм и фактур).

Знать: Принципы создания художественного образа.

Уметь: Применять закон контрастов на практике.

Практическая работа: Создать портрет сказочного персонажа «Леший», «Баба Яга».

Материал: Коллаж: ткань, природный материал; гуашь.(по выбору преподавателя). Формат А3, А2

Самостоятельная работа: Выполнить упражнения на фактуру.

Раздел 4. Орнамент

Линейный орнамент

4.1. Тема: Виды орнамента.

Знакомство учащихся с видами орнамента (геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный) .

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам орнамента.

4.2. Тема: Орнаментальный мотив. Ритм.

Создание мотива для орнамента. Мотив выбирается из ранее стилизованных растительных форм. Мотив цветка корректируется и масштабируется для данной работы.

Знать: Понятие ритм. Принципы построения линейного орнамента.

Уметь: Составлять орнамент в полосе.

Практическая работа: Создание мотива для растительного орнамента.

Материал: фломастеры, гуашь, подача графическая, формат А4.

Самостоятельная работа: продолжение работы над мотивом орнамента по утвержденному варианту.

4.3. Тема: Орнаментальная полоса 6 ч

Знакомство с понятием ритма и его роли в декоративно-прикладном искусстве, а так же с принципами построения линейного орнамента:

- повторение;
- инверсия (обратное расположение);
- чередование;
- симметрия.

Освоение приемов получения орнамента:

- зеркальная симметрия;
- переносная симметрия;
- переносная симметрия с добавлением ритма в пределах ряда;
- сдвиг рядов;
- зеркальное отражение рядов;
- зеркальное отражение «зеркальной» пары;
- комбинация сдвига рядов и зеркального отражения.

Учащиеся фиксируют основные схемы построения орнамента.

Выполнение схем построения орнамента условно.

Подача графическая - карандаш, фломастер. Размещаются на одном формате А4.

Знать: Понятие ритм. Принципы построения линейного орнамента.

Уметь: Составлять орнамент в полосе.

Практическая работа: Выполнение эскиза линейного орнамента «Полотенце» в цвете.

Материалы: Гуашь, фломастеры, формат А3.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов линейного орнамента по схеме.

4.4. Тема: Орнамент с композиционным центром.

Ознакомление с русским народным промыслом «Матрёшка». Технология изготовления, роспись (этапы), работа с формами разного размера с сохранением стилового единства. Повторение понятия **композиционного центра** и **соподчинение** ему остальных частей декоративной композиции.

Знать: Понятие композиционного центра, этапы росписи матрёшки.

Уметь: Составлять орнамент в полосе с композиционным центром.

Практическая работа: Выполнение эскиза с композиционным центром для росписи матрёшки в цвете.

Материалы: Гуашь, формат А3.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов линейного орнамента по схеме.

Второй год обучения

Раздел 1. Стилизация

Стилизация и трансформация природных форм в орнаментальные мотивы

1.1.Тема: Копирование.

Основа стилизации – копирование природной формы с образца (насекомые, бабочки, стрекозы и т.д.). Стилизация на основе натуральных зарисовок и по воображению. Педагог определяет тематику.

Знать: выразительные средства стилизации.

Уметь: копировать природную форму с образца.

Практическая работа: Выполнить работу: Стилизация на основе натуральных зарисовок и по воображению.

Материал: Гуашь, кисть, фломастеры, тушь, гелиевая чёрная ручка, формат А4.

Самостоятельная работа: копирование вариантов природных форм.

1.2. Тема: Стилизация объектов животного мира.

Продолжение изучения приемов стилизации. Декоративно-плоскостное решение природных форм животного мира (рыбы, птицы, насекомые).

Знать: понятие стилизация, приёмы стилизации.

Уметь: использовать декоративно плоскостные решения в изображении животного мира.

Практическая работа: Выполнить работу: «Рыбы, птицы, насекомые» в декоративно-плоскостном решении, применяя приёмы стилизации.

Материал: Тушь, перо, цветная бумага, гуашь, формат А3.

Самостоятельная работа: применяя приёмы стилизации, выполнить одну из природных форм животного мира в декоративно - плоскостном решении.

1.3.Тема: Графические техники, как способ стилизации рукописных шрифтов.

Знакомство с выразительными возможностями и особенностями книжной графики. Применяя графическую стилизацию выполнить:

- рисунок линией одной толщины по белому или цветному фону;
- рисунок линией разной толщины;
- рисунок линией разной толщины с включением пятна, выполнение рисунка приемом «пятно»;
- рисунок с использованием фактур;
- рисунок с помощью орнаментальной стилизации.

Знать: особенности книжной графики.

Уметь: трансформировать (изменять) форму буквы за счёт изменения линий, фактуры, наклона с сохранением «узнаваемости».

Практическая работа: Изменение силуэтной формы буквы за счет изменения её пропорций .

Материал: гуашь, тушь, кисть, фломастер, бумага белая, чёрная, тонированная.

подача графическая (использование пятна и линии).

Самостоятельная работа: Выполнение вариантов стилизации буквы, различными графическими материалами.

1.4.Тема: Стилизация рукописных шрифтов как способ написания текста.

Продолжение знакомства с выразительными возможностями и особенностями книжной графики. Применяя графическую стилизацию выполнить написание текста (собственного имени, название магазина, афиши):

Знать: варианты книжных рукописных шрифтов.

Уметь: трансформировать (изменять) композицию шрифта за счёт изменения линий, фактуры, наклона с сохранением «узнаваемости».

Практическая работа: Изменение силуэтных форм букв за счет изменения пропорций.

Материал: гуашь, тушь, кисть, фломастер, бумага белая, чёрная, тонированная, формат А3.

Подача графическая (использование пятна и линии).

Самостоятельная работа: Выполнение вариантов стилизации слов, различными графическими материалами.

1.5. Тема Ассоциативное восприятие.

Зарисовки природных форм (камни, ракушки, кора, корневища и т.д.). Передача фактурности и многообразия форм языком графики и пятна.

Знать: принципы передачи объёма природных форм.

Уметь: Изображать природную форму через художественно - выразительные средства - силуэт, линия, пятно.

Практическая работа: Выполнить наброски атрибутов морской фауны на упрощение и обобщение.

Материал: Тушь, перо, гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: Выполнение вариантов набросков природных форм.

Раздел 2. Орнамент

Замкнутый орнамент. Способы построения замкнутого орнамента

2.1. Тема: «Хохломская роспись»

Знакомство с хохломской росписью. История зарождения промысла. Основные элементы росписи (тычок, капелька, травинка). Виды письма («фоновое», «верховое», « кудрина»).

Знать: элементы хохломской росписи, виды письма.

Уметь: выполнять элементы хохломской росписи.

Практическая работа: выполнение упражнения (тычок, капелька, травинка).
на отрисовку элементов росписи.

Материал: гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории промысла, выполнение упражнений на отрисовку элементов росписи.

2.2. Тема: Орнаментальная композиция в полосе

«Хохломская роспись»

Самостоятельное создание орнаментальной композиции в полосе с элементами растительных форм (ягоды, листики, цветы) по любой из выбранных (или рекомендованных педагогом) композиционных схем. Выбор мотива для создания орнаментальной композиции из ранее разработанных декоративных тем (стилизованные цветы, листики, травинки). Выбранный мотив корректируется и масштабируется для выполнения данной работы.

Знать: Алгоритм создания композиционных схем композиции в полосе.

Уметь: Создавать орнаментальную композицию в полосе по композиционной схеме.

Практическая работа: Создать орнаментальную композицию в полосе по любой из выбранных композиционных схем.

Материал: Гуашь, формат А3.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории промысла, выполнение упражнений на отрисовку элементов росписи, создание орнаментальных композиций.

2.3.Тема: Роспись в круге “Золотая Хохлома».

Создание круглой композиции в стиле хохломской росписи (блюдо, панно на стену, круглая разделочная доска) .

Знать: схемы композиций в круге.

Уметь: создавать орнаментальную композицию в круге по композиционной схеме.

Практическая работа: Создать орнаментальную композицию в круге по любой из выбранных композиционных схем.

Материал: Гуашь, формат А3.

Самостоятельная работа: создание эскизов орнаментальных композиций в круге.

Раздел 3. Цветоведение

3.1. Тема: Цветовой круг.

Закрепление знаний учащихся о цветовом круге и о цвете, как о художественном материале.

Знать: знать гамму цветового круга.

Уметь: Формировать и отрабатывать умения и навыки работы с гуашью.

Практическая работа: Выполнить цветовой круг на восемь цветов.

Материалы: гуашь, бумага, кисти, формат А3.

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

3.2. Тема: Ахроматические цвета.

Закрепление знаний о понятии «Ахроматические цвета». Найти оттенки серого цвета.

Знать: Понятие - ахроматические цвета

Уметь: Организовать плоскость листа, самостоятельно выстроить композицию.

Практическая работа: Выполнить работу «Декоративный натюрморт» в ахроматической гамме.

Материал: гуашь, формат А3.

Самостоятельная работа: выполнить работу в ахроматической гамме «Пейзаж».

3.3. Тема: Насыщенные и ненасыщенные цвета (глухие и звонкие)

Получение различных оттенков исходного цвета способом изменения его насыщенности. Равноступенчатое смешение исходного цвета с ахроматическими цветами:

- черным;
- белым;

Задание выполняется традиционно смешением исходного цвета поочередно с белым и черным, образуя 2 шкалы насыщенности для каждого цвета или в любой другой творческой форме.

Знать: Изменение насыщенности цвета для основной группы цветов.

Уметь: Выполнять заданные колористические композиции.

Практическая работа: составление шкалы разбела и затемнения для четырех цветов (красного, зеленого, желтого, синего).

Материал: гуашь, формат А4.

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

3.4. Тема: Костюм сказочного (литературного) героя.

Придумать эскиз костюма сказочного героя в соответствии с образом, логичностью форм и конструкций и в то же время многообразием внешнего вида за счет приемов декоративного оформления.

Знать: Образ выбранного героя, элементы костюма.

Уметь: Создать эскиз костюма в соответствии с образом выбранного сказочного (литературного) героя.

Практическая работа: Придумать эскиз костюма сказочного героя.

Материал: Гуашь, цветные карандаши, тушь, формат А3, А2.

Самостоятельная работа: выполнить форэскизы костюмов других литературных (сказочных) героев.

3.5. Тема: Дворец сказочного (литературного) героя.

Придумать эскиз дворца (жилища) сказочного героя в соответствии с образом, логичностью форм и конструкций, используя приемы декоративного оформления.

Знать: Образ выбранного героя и элементы архитектуры.

Уметь: Создать эскиз дворца в соответствии с образом выбранного сказочного (литературного) героя.

Практическая работа: Придумать эскиз дворца (жилища) сказочного героя.

Материал: Гуашь, цветные карандаши, тушь, формат А3.

Самостоятельная работа: выполнить форэскизы дворцов (жилищ) других литературных (сказочных) героев.

Раздел 4. Основы общей композиции

Выявление композиционного центра

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

4.1.Тема: Цветовой композиционный центр.

Выполнение декоративной композиции в заданной цветовой гамме (контрастной) с выделением композиционного центра.

Знать: Понятие «цветовой контраст», «Композиционный центр»

Уметь: Выделять композиционный центр цветом и формой.

Практическая работа: Создание декоративного натюрморта (абстракция на свободную тему).

Материал: гуашь, формат А3.

Самостоятельная работа: Создание декоративного натюрморта в хроматической цветовой гамме.

4.2. Тема: Динамика в композиции.

Знакомство с особенностями динамичных композиций. Построение напряженной динамичной композиции за счет создания состояния неустойчивого равновесия линий, цветовых и тональных пятен. Выполнить композицию на основе натуральных зарисовок фигуры человека в движении. Выбор цветового решения.

Знать: понятие «Динамика».

Уметь: выполнять декоративные динамичные композиции с фигурой человека.

Практическая работа: Выполнить эскиз настенной росписи «Хоровод», «Цирк», «Карнавал».

Материал: гуашь, формат А3.

Самостоятельная работа: продолжение работы над эскизами.

4.3. Тема: Плоскостная декоративная композиция.

Заключительное задание по курсу «декоративная композиция» 2 класса, включающее основные задачи: выразить понятие стилизация, характер, статика/динамика, ритм. Выполнение декоративной композиции на заданную тему с учетом полученных знаний. Использование в композиции готовых мотивов ранее стилизованных объектов.

Знать: понятие композиционный центр и способы его выделения, основные принципы построения декоративной композиции.

Уметь: выделять композиционный центр цветом, формой и размером, а так же выполнять декоративную композицию.

Практическая работа: выполнение декоративной композиции на тему «Русские народные сказки», «Мир насекомых» или «Подводный мир».

Материалы: Формат А3, бумага белая, тонированная или черная, гуашь.

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

Третий год обучения

Раздел 1. Стилизация

Стилизация и трансформация предметов быта

1.1. Тема: Натюрморт.

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

Знать: последовательность построения предметов в натюрморте .

Уметь: выполнять силуэтный рисунок натурной постановки натюрморта.

Практическая работа: выполнить силуэтный рисунок натурной постановки на уровне глаз.

Материалы: Формат А4, карандаш, бумага белая, тонированная.

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

1.2. Тема: Способы декоративизации натюрморта.

Изучение способов декоративизации форм неживой природы.

Придание нарисованному объекту изобразительной условности с помощью определенных графических приемов:

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

Знать: способы декоративизации натюрморта

Уметь: декорировать натюрморт используя определенные графические приемы.

Практическая работа: выполнить декоративизацию форм неживой природы. с помощью определенных графических приемов:

Материалы: Формат А4, А3, гуашь, маркеры, фломастеры, бумага белая, тонированная, черная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов графического решения натюрморта.

1.3.Тема: Способы изменения характера натюрморта.

Изменение характера натюрморта возможно, когда происходит:

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

Знать: способы изменения характера натюрморта

Уметь: изменять характер натюрморта используя способы стилизации

Практическая работа: выполнить варианты эскизов с изменением характера натюрморта.

Материалы: Подача графическая или аппликативная. Формат А4, маркеры, фломастеры, бумага белая, тонированная, черная.

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

1.4. Тема: Сельский пейзаж. Стилизация

Знать: образ деревни, сельской местности в композиции, законы перспективы, элементы сельской архитектуры, приемы стилизации панорамных, природных, растительных мотивов, варианты декоративных стилизаций сельского пейзажа.

Уметь: создавать образ села (деревни) в гармоничной цветовой гамме.

Практическая работа: выполнить варианты декоративных стилизаций сельского пейзажа в графике и цвете.

Материалы: карандаш, черная гелиевая ручка, тушь, цветные карандаши, фломастеры, гуашь, кисти, формата А 4, А 3,

Самостоятельная работа: зарисовки деревенского дома, сельской местности.

1.5. Тема: Городской пейзаж. Стилизация.

Знать: перспективу, элементы архитектуры, варианты декоративных стилизаций городского пейзажа.

Уметь: создавать образ города в гармоничной цветовой гамме.

Практическая работа: выполнить варианты декоративных стилизаций городского пейзажа в графике и цвете.

Материалы: карандаш, черная гелиевая ручка, формат А 4, А 3 (по выбору), тушь, цветные карандаши, фломастеры, гуашь.

Самостоятельная работа: зарисовки частей города.

Раздел 2. Цветоведение

Гармоничное сочетание двух цветов

Задача данного раздела - углубление знаний учащихся в области цветовой грамоты. Сочетание цветовых пар очень велико. На палитре в семь красок, можно получить 21 пару. Необходимо рассмотреть самые основные.

2.1.Тема: Упражнение по цветоведению.

Нюанс в живописи.

Знакомство с понятием «Нюанс». Используя близкие друг к другу оттенки по цветовой шкале выполнить пейзаж (осенний, зимний, весенний и летний) на нюанс.

Знать: композиционные средства выражения – цветовой контраст, цветовой нюанс.

Уметь: выполнить сюжетные композиции, применяя основные закономерности построения и цветовой нюанс.

Практическая работа: выполнить цветовую шкалу и композицию (пейзаж), выбирая по желанию нюансную палитру оттенков, включающую в себя цвета (осеннего, зимнего, весеннего и летнего пейзажа).

Материалы: гуашь, формат А5

Самостоятельная работа: эскизы пейзажа в нюансных отношениях.

2.2. Тема: Цветовая пара. Контрасты.

Изучение характеристик контрастной цветовой пары:

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

Знать: сочетания гармоничных цветовых пар.

Уметь: создавать коллекции гармоничных цветовых пар.

Практическая работа: создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется.

Материал: гуашь. Формат А4.

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

2.3. Тема: Добрый персонаж (портрет с окружением).

Знакомство с жанром «портрет». Поиски характерных особенностей в раскрытии образа. Графические и цветовые поиски композиции на тему «Портрет героя». Передача характера сказочного (литературного) персонажа. Добиться выразительности композиции на основе принципов контраста цветовой гаммы (тёплый - холодный; глухой – звонкий; тёмный - светлый). Выполнение композиции на заданную тему и отражение ее содержания путем выбора определенной цветовой палитры.

Знать: Принципы создания художественного образа. Пропорции лица. Приёмы стилизации портрета человека.

Уметь: Применять закон контрастов на практике. Создавать художественный образ человека в декоративной композиции.

Практическая работа: Просмотреть репродукции современных художников, модернизма на тему стилизованного портрета. Выполнить варианты декоративных стилизаций портрета доброго литературного (сказочного) персонажа с окружением в цвете.

Материалы: гуашь, формат А3, А2.

Самостоятельная работа: подбор материала (костюмы, причёски, архитектура окружения и т.д.)

2.4. Тема: Злой персонаж (портрет с окружением).

Продолжение знакомства с жанром «портрет». Поиски характерных особенностей в раскрытии образа. Графические и цветовые поиски композиции на тему «Портрет героя». Передача характера сказочного (литературного) персонажа. Добиться выразительности композиции на основе принципов контраста цветовой гаммы (тёплый - холодный; глухой – звонкий; тёмный - светлый). Выполнение композиции на заданную тему и отражение ее содержания путем выбора определенной цветовой палитры.

Знать: Принципы создания художественного образа. Пропорции лица. Приёмы стилизации портрета человека.

Уметь: Применять закон контрастов на практике. Создавать художественный образ человека в декоративной композиции.

Практическая работа: Создать портрет злого литературного (сказочного) персонажа с окружением.

Материалы: гуашь, формат А3, А2.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки человека.

Раздел 3. Основы общей композиции

Доминанта и акцент в композиции

Данный раздел рассматривает роль доминанты в создании декоративной композиции. Доминантами в композиции являются господствующие (ясно

выделенные из окружения) по своему значению, форме, размерам и другим свойствам отдельные элементы. Доминантой может быть одна большая форма или несколько фигур (чаще - три), обычно похожих друг на друга (по форме, размеру или тону). Отсутствие доминант – композиционная пауза. Следует указать учащимся, что во многих случаях доминанта связана с понятием центра. Однако не всегда следует отождествлять доминанту с композиционным центром, т. к. они не всегда совпадают.

Учащимся следует запомнить варианты организации доминант: выделение элемента (или элементов) тоном или цветом, формой или конфигурацией, размером или образностью; сгущение элементов на одном участке формата по сравнению с довольно спокойным равномерным распределением на других участках; организация пустот свободных пространств между объектами.

Обычно доминирующий элемент располагается в активной части композиции, ближе к центру формата.

Изучив эти правила, учащиеся должны создать свою доминантную композицию.

3.1. Тема: Способы выделения композиционного центра.

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

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

Знать: способы выделения композиционного центра

Уметь: выделять композиционный центр

Практическая работа: выполнить упражнения на выделение композиционного центра с помощью различных способов (форма, цвет, контраст, фактура и т.д.)

Материал: цветная бумага, клей, ножницы, гуашь, формат А 4, А 5.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиции, выделения композиционного центра.

3.2.Тема: Цветовой композиционный центр.

Выполнение декоративной композиции (*нежность, злость, радость, отчаяние*) в заданной цветовой гамме (контрастной) с выделением композиционного центра.

Знать: Понятие «цветовой контраст», «Композиционный центр».

Уметь: Выделять композиционный центр цветом и формой.

Практическая работа: Создание декоративных абстракций на свободную тему (эмоции).

Материал: гуашь, формат А5.

Самостоятельная работа: создание вариантов декоративных абстракций с выделением композиционного центра.

Раздел 4. Орнамент

4.1. Тема: Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в квадрате).

Изучение способов образования орнамента в квадрате. Построение орнаментальной композиции с помощью зеркального отражения, виды схем:

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

Знать: Схемы и принципы построения замкнутого орнамента в квадрате.

Уметь: Выполнять эскизы замкнутого орнамента по определённой схеме.

Практическая работа: Построить орнаментальную композицию с помощью зеркального отражения (3 эскиза).

Материалы: гуашь, формат А 6.

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

4.2. Тема: Орнамент в квадрате. Итоговая работа.

Создание орнамента в квадрате. Предварительное вычерчивание учащимися схем является вспомогательным приемом при построении орнамента в квадрате.

Знать: Схемы и принципы построения замкнутого орнамента в квадрате.

Уметь: переносить эскиз на большой формат, выполнять замкнутый орнамент по утверждённой схеме.

Практическая работа: перенести эскиз утверждённого замкнутого орнамента в квадрате на итоговый формат и выполнить в цвете.

Материал: гуашь, формат А3.

Самостоятельная работа: создание схем построения замкнутого орнамента в квадрате.

4.3. Тема: «Гжельская роспись».

Знакомство с гжельской росписью. История зарождения промысла. Изучение композиционных приёмов гжельской росписи. Технология и прорисовка элементов (точки и прямые линии, капелька, мазок с тенью, розан). Мазковая роспись, последовательность росписи птицы, гжельские традиционные орнаменты и бордюры.

Знать: элементы гжельской росписи, виды письма.

Уметь: выполнять элементы гжельской росписи.

Практическая работа: выполнение упражнения (тычок, капелька, травинка), на отрисовку элементов росписи.

Материалы: гуашь, формат А4

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории промысла, выполнение упражнений на отрисовку элементов росписи.

4.4. Тема: Орнаментальная композиция в круге «Гжельская роспись»

Самостоятельное создание орнаментальной композиции в круге с элементами гжельской росписи, по любой из выбранных (или рекомендованных педагогом) композиционных схем. Выбор мотива для создания орнаментальной композиции из ранее выполненных упражнений. Выбранный мотив корректируется и масштабируется для выполнения данной работы.

Знать: Алгоритм создания композиционных схем в круге. Элементы гжельской росписи.

Уметь: Создавать орнаментальную композицию в круге по композиционной схеме в гжельской росписи.

Практическая работа: Создать орнаментальную композицию в круге по любой из выбранных композиционных схем.

Материал: Гуашь, формат А3.

Самостоятельная работа: составление композиционных схем гжельской росписи.

Четвертый год обучения

Раздел 1. Основы общей композиции

Ассоциативные средства восприятия окружающей среды.

Выражение свойств и характера предметов

1.1. Тема: Фактура.

Добавление фактуры может расширить диапазон ассоциативного восприятия композиции. Применение фактуры как материально выразительного средства.

Фактура передает свойства окружающего нас мира вещей и природы и имеет:

- вес;
- плотность.

Характерные особенности строения предмета:

- твердость камня;
- гладкость стекла;
- легкость и прозрачность неба и т.д.

Знать: фактурные приёмы.

Уметь: передавать свойства окружающего нас мира вещей и природы через применение фактуры.

Практическая работа: используя различные художественные материалы, выполнить разнообразные варианты передачи фактуры характерных предметов.

Материал: тушь, перо, гуашь, формат А 4, А 5.

Самостоятельная работа: изучение творчества художников-абстракционистов, выполнение эмоционально наполненных мини композиций на заданную тему.

1.2. Тема: Эмоциональная выразительность предмета.

Выполнение творческого задания на выявление характера предмета. За основу берется один предмет по выбору учащегося (кувшин, стол, стул, ваза, часы, подушка и т.д.). Данному предмету придаются особые характеристики:

- добрый – злой;
- городской – деревенский;
- мягкий – твердый;
- мужской – женский;
- веселый – грустный и т.д.

Знать: приёмы стилизации, трансформации предметов.

Уметь: выявлять эмоционально выразительный характер предмета.

Практическая работа: применяя стилизацию, трансформируя предмет, выявить характер предмета. Шесть вариантов изображения предмета.

Материал: гуашь, тушь, фломастер, формат А4, А3.

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

Раздел 2. Стилизация

Трансформация природных форм в орнаментальные мотивы

2.1. Тема: Натурная зарисовка.

Эскизное изучение натурального объекта. Выполнение зарисовок природных форм по внешнему контуру, а также внутри предмета (по спилу, по срезу).

Для художественного осмысления предлагаются простые объекты. Например:

- кора или спил дерева;
- камень;
- срез граната, лимона, яблока и т.д.

Акцент изучения переносится с внешнего контура на внутреннюю художественную значимость предмета.

Знать: понятия « пропорции предмета», « фактура предмета».

Уметь: художественно осмыслить предлагаемые простые объекты, и выполнить их зарисовку по внешнему контуру, а также внутри предмета.

Практическая работа: Выполнить зарисовки природных форм по внешнему контуру, а также внутри предмета (по спилу, по срезу) на листе формата А4.

Материалы: белая или тонированная бумага А4, А5 , различные графические материалы.

Самостоятельная работа: зарисовки природных форм.

2.2. Тема: Декоративная выразительность природной формы.

Выполнение художественно опоэтизированного образа изображаемого объекта с помощью:

- создания гиперболизированного образа предмета, дополненного фантазией; обострения образной выразительности изображаемого объекта;
- наложения фантазийного фактурного образа на простой условный внешний контур стилизуемого объекта (дерево, камень, гранат);
- введения разномасштабности в художественное изображение (в контуре дерева - крупно - кора)

Знать: приёмы стилизации, трансформации предметов.

Уметь: передавать стилизованный (трансформированный) характер предмета в рисунке графическими средствами.

Материал: используются разные графические материалы, бумага белая или тонированная формат А4.

Практическая работа: выполнить декоративно выразительно объекты природной формы (кора дерева, камень, гранат, лимон), применяя различные приёмы (способы) стилизации, трансформации.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов стилизации растительных форм, продолжение работы по утвержденному варианту.

2.3. Тема: Орнаментально-художественная выразительность природной формы.

Разработка темы орнаментальности в нескольких графических вариантах.

Знать: понятие орнамент, что такое ритм, ритмический повтор.

Уметь: видеть и выявлять главные темы ритмических повторов; уметь передавать характер предмета в условном рисунке известными графическими средствами.

Практическая работа: выполнить несколько вариантов орнаментов из стилизованных растительных форм (кора дерева, камень, гранат, лимон), применяя ритмический повтор, пользуясь известными графическими средствами.

Материал: используются разные графические материалы, бумага белая или тонированная формата А4.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов стилизации растительных форм на разных этапах работы, продолжение работы по утверждённому варианту.

2.4.Тема: Стилизация фигуры человека.

Выполнение вариантов стилизованной фигуры человека в графике и цвете (создать художественный образ).

Знать: пропорции фигуры человека. Приемы стилизации фигуры человека. Цветовые отношения.

Уметь: создать художественный образ человека в декоративной композиции.

Практическая работа: просмотрев иллюстративный материал, выполнить варианты декоративных стилизаций фигуры человека в графике и цвете.

Материалы: формат А 4, А 3, карандаш, тушь, фломастеры, гуашь.

Самостоятельная работа: подбор материала (костюмы, причёски и т.д.) зарисовки фигуры человека. 14ч

Раздел 3. Цветоведение

Колористическая композиция

Одним из важных разделов цветоведения является колористическая композиция. Колористическая композиция - это предложенное художником цветовое построение предмета. В прикладном искусстве она непосредственно зависит от природных и технологических возможностей конструкционного материала. Но цветовое решение должно исходить также из эстетических закономерностей цвета, создающих его художественную выразительность, и охватить специфические вопросы цветосочетаний и цветов.

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

3.1. Тема: Колорит монохромный. Создание монохромного колорита на заданную колористическую тему: исходный цвет как акцент.

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

Творческое решение темы приветствуется.

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

3.2. Тема: Колорит в двухцветной гамме. Создание двухцветного колорита на заданную тему: «доминантный колорит с акцентом второго цвета (нюансный по светлоте, контрастный по светлоте)».

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

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

3.3. Тема: Колорит в полихромной гамме. Выполнение ряда упражнений на заданную колористическую тему.

Упражнения являются соединительным звеном между абстрактными композициями и композиционной разработкой эскиза. При составлении колоритов условия группировки элементов обеспечивают свободу в подборе цвета и его можно связать с идеей и образами задуманной композиции.

Упражнения дают цветовой материал, который можно использовать в творческом задании и применить в разработке эскизов.

Варианты «колоритов»:

- полихромный, аналогичный, нюансный;
- полихромный, аналогичный, контрастный;
- полихромный с психологической окраской (весело – грустно, спокойно - беспокойно, празднично – буднично);
- полихромный с определенной физической аналогией («легко – тяжело», «тепло – холодно», «быстро – медленно», «далеко – близко», «сухо – влажно»).

Подача цветовая, гуашь, формат листа А4. Размещение на одном листе нескольких композиций. Создание коллекции тематических «колоритов».

Задание может выполняться традиционно в виде таблицы.

Творческое решение темы приветствуется

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

Раздел 4. Орнамент

Монокомпозиция. Выразительные средства построения монокомпозиции

4.1. Тема: Выразительные средства монокомпозиции. Знакомство с принципами построения монокомпозиции.

Монокомпозиция строится всегда на конкретной замкнутой плоскости, четко ограниченной заданными размерами (ковры, павловские шали).

Требуется жесткая компоновка всех элементов.

Расположение всех элементов должно быть таким, чтобы создавалась замкнутая композиционная структура.

Монокомпозиция может быть простой (эмблема, вымпел) и сложной.

Сложная монокомпозиция состоит из значительного числа орнаментальных мотивов, которые следует сгруппировать и расположить так, чтобы акцентировать внимание на центральной части.

Необходимо выполнение композиционных заданий на выделение доминантного центра, устойчивого зрительного равновесия и четкой ритмической организации элементов на плоскости. Темы заданий:

- организация доминантного мотива из элементов, различных по форме и сходных по размеру;
- организация доминантного мотива из элементов, сходных по форме и различных по размеру;
- организация доминантного мотива с интересным ритмическим решением.

Подача графическая, формат А4, бумага белая или тонированная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиционных эскизов на заданную тему.

4.2. Тема: Монокомпозиция «Природные формы».

Выполнение монокомпозиции на заданную тему. Создание варианта монокомпозиции на основе разработанной схемы композиционного решения и стилизованных ранее природных форм.

В создании орнаментальной композиции важную роль играет общий характер силуэта орнаментальных мотивов. Чтобы силуэт легко воспринимался глазом, он должен иметь форму простых, лаконичных геометрических фигур:

- круга;
- квадрата;
- прямоугольника и т. д.

Подача цветовая - гуашь, акрил, контур и другие художественные материалы и приемы. Колорит полихромный. Бумага белая или тонированная. Формат А4.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов эскизов на заданную тему, продолжение работы по утвержденному варианту.

Пятый год обучения

Раздел 1. Стилизация

Стилизация фигуры человека

1.1. Тема: Натурные зарисовки. Выполнение натуральных зарисовок фигуры человека.

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

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки фигуры с натуры.

1.2. Тема: Графические приемы стилизации фигуры человека. Вариативное выполнение фигуры человека на основе натуральных зарисовок учащихся.

Варианты графической стилизации:

- линейное изображение фигуры;

- силуэтное решение (темный силуэт, светлый силуэт, силуэт с присутствием белых разделительных контуров);
- моделирование объема только светом;
- моделирование формы тенью;
- наполнение формы декоративной фактурой.

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

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

1.3. Тема: Способы выражения характера фигуры человека.
Выявление наиболее характерных качеств фигуры за счет применения приема карикатурности и изменения пропорций изображаемой фигуры.

Изменение одной фигуры в разных пределах и придание ей черт противоположного характера («толстый – тонкий», «старый – молодой», «бодрый – усталый», «веселый – злой»).

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

Самостоятельная работа: выполнение разных вариантов

1.4. Тема: Стилизация фигуры, приближенная к условно абстрактному. Исключение всего лишнего и второстепенного из выбранного наброска. Доведение формы изображаемой фигуры почти до знаковости. Сохранение в изображаемой фигуре характерных черт.

Подача графическая, формат А4. Выполнение рисунка фигуры с постепенным поэтапным упрощением.

Самостоятельная работа: выполнение разных вариантов стилизации.

Раздел 2. Основы общей композиции

Средства и приемы общей композиции костюма

2.1. Тема: Дизайн костюма, как вид художественного творчества.
Доведение правила композиции до понимания учащихся, что в какой бы области творчества не работал художник он, должен уметь располагать все

элементы своего произведения, чтобы оно было максимально выразительным и обладало вместе с тем целостностью.

Самостоятельная работа: изучение материалов по истории костюма.

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

Виды ритма в костюме:

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

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

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

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

2.3. Тема: Равновесие, симметрия, асимметрия. Знакомство с особенностями создания композиционного равновесия в костюме.

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

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

Выполнение форэскизов с симметричным и асимметричным решением.

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

Самостоятельная работа: выполнение эскизных вариантов одежды.

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

Выполнение эскизов костюма с контрастным решением следующих характеристик:

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

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

Самостоятельная работа: выполнение эскизных вариантов композиционного решения костюма.

2.5. Тема: Статика и динамика. Знакомство с выразительными возможностями статики и динамики в композиции костюма.

Статичность и динамичность в костюме всегда относительны. При проектировании одежды важно предусмотреть, какое из этих качеств будет главным.

Выполнение эскизов с динамичным и статичным решением, с использованием различной пластики силуэтных линий.

Выполнение эскизов с динамичным и статичным решением костюмов, организованных по принципу симметрии и асимметрии.

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

Самостоятельная работа. Выполнение эскизных вариантов одежды на заданную тему.

Раздел 3. Цветоведение

Цветовая гармония

3.1. Тема: Гармонизатор «Цветовой круг». Знакомство с цветовым кругом как системой цветов, на основе которой обеспечивается цветовая гармония.

Гармоничными называются цвета, выбранные в определенном порядке из одной цветовой системы цветов. На основе круга возможен выбор хроматических цветов в различных гармонических соотношениях.

Создание цветового круга на 12 цветов.

Подача цветовая, гуашь, формат А4.

Выполнение схем гармонизации в цветовом круге:

- предельно контрастная пара;
- диаметрально контрастная пара;
- классическая триада;
- контрастная триада;
- аналогичная триада;
- четыре гармоничных цвета.

Подача графическая, формат А4, цветовой круг и схемы располагаются на одном листе.

Самостоятельная работа: завершение работы по созданию цветового круга.

3.2. Тема: Цветовые гармонии. Изучение различных видов гармоничных сочетаний происходит во время выполнения практических упражнений по теме. Создание вариантов сочетаний:

- предельно контрастной пары;
- диаметрально контрастной пары;
- классической триады;
- контрастной триады;

- аналогичной триады;
- четырех гармоничных цвета.

Создание коллекции гармоничных цветовых сочетаний на основе гармонизатора «цветовой круг» и схем построения гармоний.

В более свободной форме это может быть представлено в виде эскизной коллекции тканей, которая рассматривается через прорезной силуэт платья.

подача цветовая, гуашь, формат листа А4 или А5.

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

Раздел 4. Орнамент

Народный орнамент.

Народный орнамент в предметах современности

4.1. Тема: Орнамент народов мира. Знакомство учащихся с орнаментами народов мира и характерными особенностями орнамента региона проживания.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам народного орнамента

4.2. Тема: Народный костюм - источник творчества художника-модельера. Знакомство с художественной выразительностью народного костюма.

Основная ценность народного костюма состоит в предельной функциональности, логике форм и конструкций, рациональности и целесообразности, и в то же время, многообразии внешнего вида за счет различных приемов декоративного оформления.

Художественное копирование образцов народного орнамента, костюма.

подача графическая или цветовая, формат А4. Бумага белая или тонированная.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам народного орнамента, выполнение свободных копий народного орнамента.

4.3. Тема: Народный орнамент в аксессуарах и современной одежде.

Выполнение эскиза современной одежды или аксессуаров с применением традиционных орнаментальных мотивов.

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

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

Подача графическая или цветовая, формат А4, бумага белая или тонированная.

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

Шестой год обучения

Эскизный проект

К шестому году обучения учащиеся овладевают определенными техническими навыками в ремесле, развивают в достаточной мере свои художественные способности и уже могут представить в графической форме содержание проектной идеи. Учащимся предлагается систематично и последовательно пройти полный цикл: от идеи, через все этапы проектного эскизирования, к конкретному изделию в материале.

Рекомендуется составлять расписание таким образом, чтобы часы прикладной композиции в 6 классе предшествовали ремеслу (работе в материале).

1.1. Тема: Выбор темы проекта. Выбор темы для работы связан с предметом «Работа в материале». Каждый учащийся выбирает индивидуальную проектную тему.

Самостоятельная работа: выбор предполагаемых тем для работы.

1.2. Тема: Изучение материала по выбранной теме. Сбор информации по теме, работа в библиотеке,

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

1.3. Тема: Концепция темы работы. Обоснование принятого творческого решения. Проведение анализа собранного материала, переосмысливание, обработка информации. Формулировка основной идеи - творческой концепции. Важно, чтобы в ходе синтеза предварительных исследований рождались собственные мысли, отличные от аналогов.

Творческими источниками для создания работы могут служить любые природные явления, всевозможные элементы природной среды, события истории и современности, различные виды и объекты культуры, искусства, науки, ретро мода, новые технологии и т. д.

Самостоятельная работа: разработка концепции темы.

1.4. Тема: Порядок эскизного проектирования. Эскизный проект создается с учетом законов и средств композиции, с применением способов гармонизации и различных техник изображения.

На этапе эскизного проектирования решаются основные задачи: форма, цвет, масштабность, пропорции, функциональная образность. Главная цель эскизного проектирования – поиск и создание яркого, выразительного, острого образа, наделенного определенной смысловой символикой и знаковостью.

Эскизное проектирование имеет свой определенный порядок:

- наброски (контурные, контурно-тональные, живописно-тональные);

- поисковый рисунок;
- детальная проработка эскизов карандашом;
- заливка основных участков легким тоном определяющего колорита;
- дальнейшая проработка цветовых отношений;
- ввод определяющих контрастов;
- главные элементы эскиза;
- разработка фактуры материалов;
- заключительный этап (проработка и усиление основных и необходимых деталей).

Характер эскизов должен отражать особенности выбранной темы. Чем больше сделано вариантов, тем убедительнее выбор. Однако нельзя допустить, чтобы работа над эскизами сводилась к нагромождению упражнений и механическому их повторению. Поиск должен осуществляться осознанно, а не стихийно.

Подача графическая, цветовая. Эскизные поиски и зарисовки на формате А4, бумага белая, тонированная.

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

1.5. Тема: Технический рисунок. Выполнение технического рисунка проводится строго в соответствии требованиями технологического процесса работы в материале.

Подача графическая, цветовая, соответственно теме проекта.

Самостоятельная работа: определяется педагогом в процессе работы над техническим рисунком.

1.6. Тема: Демонстрационный рисунок. Демонстрационные листы не содержат полной информации по разрабатываемой теме, а служат для ее иллюстрации. Учащиеся самостоятельно (по согласованию с педагогом) определяют количество, формат и графическую подачу демонстрационных листов.

Демонстрационные листы могут быть выполнены как в ручной, так и в компьютерной графике.

Самостоятельная работа: определяется педагогом в процессе работы над демонстрационными листами.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате освоения предмета «Композиция прикладная» учащийся должен:

знать:

- основные элементы композиции, закономерности построения художественной формы;
- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла.

уметь:

- применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте) в композиционных работах;
- находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;
- находить живописно – пластические решения для каждой творческой задачи.

владеть:

- навыками по созданию композиционной художественно-творческой работы.

Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения

Первый год обучения

- знания:

- основных законов общей композиции;
- способов построения линейного орнамента;

- основных характеристик цвета;
- основных приемов стилизации растительных форм;
- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;

- умения:

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

- навыки:

• владения техниками работы гуашью, аппликацией, графическими техниками.

Второй год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о способах выделения главного в композиции;
- о создании плоскостной декоративной композиции;
- о композиционной структуре замкнутого орнамента;
- о способах изменения насыщенности цвета;

- умения:

- четко выделять композиционный центр;
- создавать замкнутый орнамент по заданной схеме;
- последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

• перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;

- анализа схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составления колеров;
- создания декоративной композиции из стилизованных мотивов.

Третий год обучения

- знания:

- о композиционной структуре сетчатого орнамента;
- о способах выделения доминанты в композиции;
- о способах достижения цветовой гармонии в цветовой паре;

- умения:

- последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;
- создавать сложные орнаментальные композиции на основе вспомогательных сеток;
- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до заданной степени законченности;
- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- навыки:

- работы с ограниченной цветовой палитрой.

Четвертый год обучения

- знания:

- о принципах построения монокомпозиции;
- о способах создания колористических композиций;
- о возможностях эмоциональной выразительности линий и пятен;

- умения:

- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;
- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- навыки:

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;

- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания целостности цветотонального решения листа.

Пятый год обучения

- знания:

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

- умения:

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

- навыки:

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

Шестой год обучения

- знания:

- способов создания оригинальной тематической декоративной композиции с учетом направленности предмета «Работа в материале»;
- особенностей композиционного построения декоративных листов;
- способов создания композиций, объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции;

- умения:

- создавать выразительные и оригинальные декоративные образы с учетом технологических процессов работы в материале;

- навыки:

- перевода эскизного решения в технический рисунок.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м, 8-м и 10-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.

Критерии оценок

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

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

Выставляется оценка:

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

Для успешного достижения результата в освоении программы по предмету «Композиция прикладная» необходимы следующие учебно-методические материалы:

Таблицы по темам:

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

Наглядные пособия.

Методические пособия.

Папки практических заданий, сформированные по темам.

Фонд лучших работ учащихся по разделам и темам.

Портфолио ученических работ по темам.

Видеоматериал.

Интернет – ресурсы.

Презентационные материалы по тематике разделов.

Методические рекомендации преподавателям

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

Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр аналогов, создание форэскизов, цветовых или тональных эскизов, проработка утвержденных вариантов, индивидуальная работа с каждым учеником.

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

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять

разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Задания по предмету «Композиция прикладная» необходимо рассматривать не как абстрактные упражнения, а как мини композиции на заданную тему. Необходимо формировать у учащихся культуру выполнения работ небольшого размера. Все выполненные варианты заданий по теме необходимо композиционно грамотно размещать на одном формате. Работы сопровождаются небольшими надписями на лицевой или обратной стороне, которые содержат теоретические комментарии. Работы собираются в отдельную папку и служат индивидуальным учебным пособием для учащихся на протяжении всего образовательного периода.

На основе предложенного первого варианта при изучении темы «Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы» выполняется преобразование одной растительной формы цветка в девять новых. Пошаговый подход к стилизации предмета дает в руки учащихся инструмент, владея которым они смогут преобразовать любой предмет окружающей действительности в выразительную декоративную форму.

Другим вариантом выполнения данной работы может служить выполнение одной большой композиция на заданную тему. В этом случае все варианты стилизации выбранного объекта (или объектов) размещаются на одном листе и объединяются в общую композицию, например: «Лето», «Цветение» и т.д.

Выполненная работа может остаться графическим листом и использована в разделе «Цветоведение».

Работа в разделе «Цветоведение» - это цикл небольших законченных заданий. Они выполняются в любой форме: от классических цветковых растяжек до необычных колористических композиций. В младших классах цветовой шкалой может быть композиция из бабочек, листиков, животных и т. д. Для удобства и быстроты выполнения данной работы учащиеся вырезают шаблон, который обводят несколько раз. Каждый обведенный шаблон - это заданное

педагогом новое цветовое решение. Как было сказано ранее, для концентрации внимания на работе с цветом можно использовать готовую композицию из раздела «Стилизация».

Работа в разделе «Орнамент» также может базироваться на ранее созданных стилизованных формах. Использование уже готовых орнаментальных мотивов и вариантов цветовых решений позволит более продуктивно сконцентрироваться на принципах создания орнаментальных композиций.

Такой подход к образовательному процессу дает возможность учащимся пройти путь от натурной зарисовки к грамотному решению декоративной или орнаментальной композиции. Интересные по форме и колориту выполненные задания могут быть переведены в технический рисунок и стать основой для выполнения работы в материале.

В процессе работы педагог должен помогать детям с выбором темы работы. При всей углубленности и широте задачи она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

После выбора темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. 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 работа задумана в цвете - ее колористическое решение.

Комментарии к разделам и темам

Раздел 1. Основы общей композиции.

Первый год обучения. Основы общей композиции

Данный раздел включает в себя цикл упражнений, который в простой и доходчивой форме знакомит учащихся с выразительными средствами композиции (пятном, линией, штрихом), показывает основные приемы и правила композиционного построения.

Овладение приемами и правилами композиции происходит при размещении простейших геометрических фигур на плоскости. Практическая работа состоит из ряда линейных (аппликативных) упражнений. В этих заданиях под контролем педагога учащимся дается возможность в очень простой форме попытаться овладеть такими приемами и свойствами композиции как масштабность, равновесие, пропорциональность, зрительный центр, ритм, симметрия, асимметрия, статика, динамика.

Второй год обучения. Выявление композиционного центра

Этот раздел композиции особенно важен для понимания учащимися. В процессе работы они должны усвоить, что часть произведения, ясно выражающая главную мысль и содержание, является композиционным центром. Композиционный центр должен привлекать внимание зрителя.

Учащиеся должны понять, что такое зрительный центр и равновесие картинной плоскости. Освоить способы выявления композиционного центра. Для этого учащимся предлагается выполнить ряд простых упражнений, помогающих понять правила выделения композиционного центра.

Такой же важной темой для изучения в этом разделе является тема, посвященная роли контраста и нюанса в композиции.

Учащийся обязательно должен понять, что он, как художник, режиссирует - определяет, что будет главным в его произведении, а что - второстепенной деталью.

Завершающей работой будет плоскостная декоративная композиция на заданную тему. Направление темы, которое определяет педагог, созвучно теме стилизации («Морская фантазия», «Мир, окружающий нас», «Цветы луга» и т.д.).

Третий год обучения. Доминанта и акцент в композиции

Данный раздел посвящен рассмотрению важной роли доминанты в создании декоративной композиции.

Итогом работы над этой темой является выполнение декоративного натюрморта с организацией доминантной группы на основе натуральных зарисовок.

Четвертый год обучения. Ассоциативные средства восприятия окружающей среды. Выражение свойств и характера предметов

Данный раздел раскрывает влияние характера линий и форм на эмоциональное восприятие человека. Учащимся предлагается выполнить ряд упражнений, где с помощью различного характера линий можно создать композиции ассоциативного ряда.

Добавление фактуры, может расширить диапазон ассоциативного восприятия композиции.

Учащимся предлагается выполнить ряд ассоциативных упражнений с помощью только линий, только пятен, разнообразных линий и пятен в комплексе; предлагаются темы, свободно передающие накал эмоций, психологическое состояние или физические свойства (например: покой, нападение, битва, полет, удар, сон, радость, болезнь и т.д.).

Итогом работы в разделе является выполнение творческой композиции на выявление эмоционального характера предмета. Тематическая область работы выбирается педагогом или учащимися (от чайника до архитектуры).

Пятый год обучения. Средства и приемы общей композиции костюма

В любой области творчества художник должен уметь располагать все элементы своего произведения, чтобы оно было максимально выразительным и обладало вместе с тем целостностью.

Композиция – это средство приведения всех элементов в единство. Решение этой задачи осуществляется композиционными приемами и средствами, такими, как: пропорция и масштабность, метр и ритм, равновесие, симметрия, асимметрия, контраст нюанс, статика, динамика.

Без знания правил и закономерностей, на которые опирается композиция, не может быть подлинного творчества.

Термин «композиция» многозначен: он обозначает не только процесс составления и придумывания, но и соблюдения особых правил.

Композиция считается удачной, если соблюдены следующие условия:

- ни одна часть целого не может быть изъята или заменена без ущерба для целого;
- части не могут меняться местами без ущерба для целого;
- ни один элемент не может быть присоединен к целому без ущерба для него.

Раздел 2. Стилизация

Первый год обучения. Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы

Данный раздел включает в себя систему заданий пошаговой трансформации и стилизации растительных форм. Предложенные способы работы с формой учащийся легко сможет применять при работе с любыми другими объектами. На основе первоначальных натуральных зарисовок, с помощью ряда условных приемов (изменение пропорций относительно осевых, пропорциональное изменение элементов внутри объекта, приведение изображаемого объекта к простейшим геометрическим формам) происходит создание новой декоративной формы. Особенно это важно для орнамента, где стилизация превращает объект изображения в мотив узора.

Итогом работы в разделе может быть графическая серия небольших работ или единая композиция.

Второй год обучения. Стилизация и трансформация природных форм в орнаментальные мотивы

В этом разделе в качестве основного приема стилизации учащимся предлагается использовать различную графическую подачу. В качестве стилизуемых объектов могут быть насекомые, птицы, рыбы или животные (выбор педагога). Основа стилизации – копирование природной формы. Затем происходит выявление наиболее выразительного и характерного силуэта. Далее предлагается учащимся создать несколько вариантов декоративных объектов на

основе игры линий только толстых или тонких, на сочетании толстых и тонких линий одновременно, на сочетании линий разной наполненности и тонового пятна.

Традиционно для учащихся интересен вариант декоративно-орнаментальной стилизации объекта. Возможно, в процессе работы произойдет упрощение стилизуемой формы и ее геометризация.

Данные стилизованные объекты могут использоваться для дальнейшей работы во всех разделах.

Третий год обучения. Стилизация и трансформация предметов быта

Раздел посвящен изучению способов декоративизации форм неживой природы. Отправной точкой в работе является натурная постановка натюрморта на уровне глаз. Разные по форме и силуэту предметы располагаются на высокой подставке и загораживают друг друга, образуя три пространственных уровня. Учащиеся выполняют силуэтный рисунок с натуры с сохранением пропорций. Формы работают на прозрачность. Далее натюрморт копируется несколько раз и на этой основе создаются разные графические декоративные решения темы.

Выполнение ряда следующих простых заданий позволяет придать нарисованному объекту декоративность и изобразительную условность:

разной линией разной толщины передается плановость (можно предметы дальнего или среднего плана вывести в первый ряд);

формы объектов натюрморта выявляются белой контурной линией и бликом в общем черном силуэтном пятне;

большая тень передает минимальную моделировку формы и условный объем;

плоскостное решение объектов натюрморта с помощью различного простейшего декора (прямые вертикальные линии разной толщины); формы работают на прозрачность (метод наложения); при выполнении этой работы важно сохранить целостность изображаемых предметов.

Учащимся могут изменить характер натюрморта, придав ему выразительность, за счет изменения пропорций предметов и пластичности форм.

Итогом работы может стать серия графических натюрмортов.

Четвертый год обучения. Трансформация природных форм в орнаментальные мотивы (камень, кора, срез граната, капусты, грецкий орех...)

Раздел посвящен работе с текстурами в природных формах. Акцент изучения переносится с внешнего контура на внутреннюю художественную значимость предмета. Объектом художественного осмысления для учащихся становятся простые объекты: кора или спил дерева, камень, срез граната или кочана капусты.

Задача педагога - научить учащихся увидеть художественную выразительность и красоту таких объектов.

Традиционно работа учащихся над темой начинается с эскизного изучения натурального объекта: им предлагается выполнить несколько зарисовок на альбомном листе.

Затем учащимся предстоит выявить главные темы ритмических повторов и передать их уже в более условном рисунке известными графическими средствами.

Многократное увеличение изучаемого объекта позволит учащимся выявить скрытую орнаментальность предмета. Необходимо разработать тему орнаментальности в нескольких графических вариантах.

Для особой образной выразительности изображаемого объекта можно добавить некие декоративные фантазийные элементы и создать его гиперболизированный образ.

Найденную декоративную фактуру необходимо наложить на простой условный внешний контур изображаемого объекта. Допускается разномасштабность в художественном изображении. Например, небольшой контур дерева и крупно изображенная фактура коры.

Итогом данных художественных изысканий должен стать опоэтизированный образ изображаемого объекта.

Пятый год обучения. Стилизация фигуры человека

Данный раздел посвящен развитию у учащихся умения быстро и декоративно-образно рисовать фигуру человека для дальнейшего использования в декоративных проектах.

Натурные зарисовки – основа работы по данной теме.

Силуэтное решение помогает выявить наиболее характерные черты объекта. На основе выполненных зарисовок учащиеся создают образные силуэтные формы (темный силуэт, светлый силуэт, силуэт с присутствием белых контуров).

Моделирование объема только светом или только тенью дает возможность условного декоративного изображения фигуры.

Работа с пропорциями позволит придать фигуре характерность и выразительность.

Стилизация фигуры, приближенная к условно-абстрактному, позволит организовать ряд стилизованных форм в интересный ритмический порядок.

Раздел 3. Цветоведение

Первый год обучения. Характеристики цвета

В этом разделе учащиеся знакомятся с цветовым кругом. Цикл специальных заданий знакомит учащихся с цветом как художественным материалом.

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

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

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

Цветовая шкала может выполняться в необычной форме, например, листа, дерева, разделенного горизонтальными полосками, или бабочки.

Выбранная форма повторяется из задания в задании. Форма обводится по шаблону, вырезанному на первом уроке. Также возможно эти задания выполнить традиционно. В этом случае все цветовые варианты растяжек могут быть размещены на одном листе формата.

Итоговое задание по теме – это цветное решение на основе стилизованного ранее природного объекта.

Второй год обучения. Ахроматическая, монохромная гамма

Раздел посвящен углубленному изучению образования монохромных и ахроматических оттенков цветов. Внимание учащихся концентрируется на возможности получения многообразия оттенков одного цвета изменением его насыщенности, при смешении с ахроматическими цветами (черным, белым и серым). Учащимся предлагается выполнить ряд заданий на составление шкалы разбела, затемнения и тусклой шкалы, для трех основных цветов и зеленого.

Задание можно выполнить традиционно, смешав исходный цвет поочередно с белым, серым и черным, образовав 3 шкалы для каждого цвета.

Для активизации интереса учащихся монохромная растяжка для четырех цветов (красного, зеленого, желтого, синего) может выполняться в форме цветка, где сердцевина – исходные цвета, а лепестки – производные трех видов насыщенности.

Далее учащиеся выполняют интересные колористические задания. Тему предлагает педагог (например, «Осенний лист на дороге»).

Задание выполняется в трех колористических вариантах:

- хроматические цвета на фоне монохромной гаммы;
- исходный цвет на фоне тонов трех видов насыщенности;

- исходный цвет на фоне ахроматических цветов.

Задания выполняются гуашью.

Третий год обучения. Гармоничное сочетание двух цветов

В этом разделе углубляются знания в области цветовой грамоты. Сочетание цветовых пар очень велико. На палитре в семь красок можно получить 21 пару.

Необходимо рассмотреть самые основные.

Пары, контрастные по цвету. Пары, имеющие тепло, - холодный контраст или тоновой контраст. Контраст в цветовой паре может быть комплексным.

Пары могут быть сближены по светлоте и месту в спектре.

В процессе изучения темы учащиеся должны понять, что каждая цветовая пара имеет свой неповторимый эффект, который возникает от соотношения основных свойств компонентов (цвета, светлоты, насыщенности, психологических качеств и пропорции, занимаемых площадей). Учащиеся осваивают этот материал в процессе практического создания коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар.

Для создания выразительных декоративных композиций необходимо научиться видеть и определять степень заметности цвета в двухцветном сочетании. Степень заметности бывает хорошая, средняя и слабая. Учащимся предлагается определить это опытным путем.

Важный момент в этом цикле - это приобретение знаний о способах усиления или уменьшения контраста в цветовой паре. Учащиеся выполняют ряд заданий на уменьшение или усиление контраста в паре за счет изменения насыщенности цветов.

Задание выполняется в виде свободных цветовых колористических композиций на заданную цветовую тему.

Четвертый год обучения. Колористическая композиция

Одним из важных разделов цветоведения является колористическая композиция. Колористическая композиция - это предложенное художником цветовое решение предмета. В прикладном искусстве она непосредственно

зависит от природных и технологических возможностей конструкционного материала. Но цветовое решение должно исходить также из эстетических закономерностей цвета, создающих его художественную выразительность, и охватить специфические вопросы цветосочетаний и цветов.

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

Эти задания являются соединительным звеном между безотносительными композициями и композиционной разработкой эскиза. При составлении колоритов условия группировки элементов обеспечивают свободу в подборе цвета и его можно связать с идеей и образами задуманной композиции.

Итогом работы может стать решение монокомпозиции в цвете. Выявление наиболее выразительных вариантов цветового решения.

Пятый год обучения. Цветовая гармония

Изучая раздел «Цветоведение», учащиеся должны четко уяснить, что они должны знать и уметь, чтобы создать цветовую гармонию, и что означает понятие «гармония» в применении к цвету.

Гармония – это «связь» компонентов на основе чего-то общего. Компоненты цветовой гармонии объединены. Гармония определяет порядок и взаимодействие на основе определенных качеств цвета.

В художественной деятельности выделены сочетания особой эстетической выразительности. Такие цвета подобраны в одну группу, раскрывают наибольшую красоту друг друга и обладают такой совместностью действия, которая вызывает у нас ощущение цветовой слаженности, цельности и полноты.

Как составляются такие сочетания? Это и предстоит выяснить учащимся. Существует система цветов, на основе которой обеспечивается цветовая гармония, которая называется «гармонизатор». В нашем случае – это цветовой

круг из 12 цветов. Гармоничными называются цвета, выбранные в определенном порядке из одной цветовой системы цветов. На основе круга возможен выбор хроматических цветов в различных гармонических соотношениях. Учащимся предстоит изучить различные виды гармоничных сочетаний, выполняя ряд заданий по этой теме.

Учащиеся создают цветовой круг из 12 цветов и 8 схем гармонизации цветов в круге (предельно контрастная пара, диаметрально контрастная пара, классическая триада, контрастная триада, аналогичная триада, четыре гармоничных цвета).

Далее, используя гармонизатор «цветовой круг» и схемы построения гармоний, учащиеся создают коллекцию гармоничных цветовых сочетаний. Итогом может быть эскизная коллекция тканей.

Орнамент

Первый год обучения. Линейный орнамент

Данный раздел знакомит учащихся с видами линейного орнамента (геометрический, растительный, зооморфный и т.д.). Принципами построения орнамента являются: повторение, инверсия (обратное расположение), чередование, симметрия. Этими знаниями они овладевают в процессе практической работы.

Учащиеся рассматривают несколько приемов образования орнамента (зеркальная симметрия, переносная симметрия, переносная симметрия с добавлением ритма в пределах ряда), изучают примеры узоробразования с помощью сдвига рядов, зеркального отражения рядов, зеркального отражения «зеркальной» пары, комбинации сдвига рядов и зеркального отражения. Учащиеся фиксируют основные схемы построения орнамента.

Итогом является выполнение орнамента в полосе.

Второй год обучения. Замкнутый орнамент. Способы построения замкнутого орнамента

В данном разделе учащиеся продолжают знакомиться с принципами построения орнаментов. Более детально рассматриваются принципы построения замкнутого орнамента в круге. Учащиеся знакомятся со способом переноса – вращением вокруг вертикальной оси. Учащиеся должны усвоить, что в результате вращения образуется фигура, которая называется «розетка». Розетка может повторяться заданное количество раз. Центр вращения может быть расположен на краю вращаемой фигуры, за пределами фигуры, в пределах вращаемой фигуры. Этот прием дает возможность создавать различные орнаментальные композиции в круге.

Розетка может образоваться и другим способом. Это - зеркальное отражение. В этом случае необходимо вращать зеркальную пару.

Способ зеркального отражения подойдет также для создания орнаментальной композиции в квадрате (отражение относительно горизонтали, вертикали, горизонтали и вертикали одновременно).

Схемы построения замкнутого орнамента выполняются графически условно.

Освоив эти нехитрые способы образования замкнутого орнамента, учащиеся без труда смогут самостоятельно создать множество вариантов орнаментальной замкнутой композиции.

По любой из выбранных (или рекомендованных педагогом) композиционных схем выполняется орнаментальная композиция в круге.

Мотив для создания орнаментальной композиции, при желании, выбирается из ранее разработанных стилизованных форм (стилизованные цветы, насекомые, птицы), корректируется и масштабируется для выполнения данной работы.

Третий год обучения. Сетчатый орнамент. Способы построения сетчатого орнамента. Способы построение плетеного орнамента

Данный раздел предлагает учащимся рассмотреть способы образования сетчатого и плетеного орнаментов.

Предварительное вычерчивание учащимися решеток является полезным вспомогательным приемом при построении сетчатого орнамента. Простая решетка создается за счет вертикального и горизонтального сдвигов квадратов. При этом элементы орнаментов могут располагаться в разных квадратах решетки.

Если получившуюся решетку сжать по вертикали или горизонтали, квадраты превращаются в прямоугольники, соответственно и будут деформироваться вписанные в них элементы. Так же просто исходную квадратную решетку можно превратить в ромбы, далее - в треугольники. Шесть равных треугольников образуют шестиугольную решетку.

Орнаментальная симметрия является основным принципом любого сетчатого орнамента. Учащимся предлагается создать три варианта сетчатого орнамента на основе выбранных решеток.

Открытием для ребят может стать использование вспомогательных решеток. Простейший, но весьма неожиданный результат удастся получить, если вписать большой квадрат в девять маленьких квадратов вспомогательной решетки. Получится необычный мозаичный орнамент. После того, как сетка убрана, понять приемы мозаичного орнамента непросто.

С помощью вспомогательных сеток можно строить достаточно сложные элементы орнаментов, представляющие собой переплетающиеся ленты. Сначала на основе частой сетки строится плоское изображение, затем - выбирается прохождение одних полос под другими. Многообразие вариантов можно получить и за счет деформации решетки.

Итогом работы является выполнение сетчатого или плетеного орнамента.

Четвертый год обучения. Монокомпозиция. Выразительные средства построения монокомпозиции

Этот раздел достаточно сложен, при его изучении не может быть четкой схемы орнаментального построения.

Монокомпозиция строится всегда на конкретной замкнутой плоскости, четко ограниченной заданными размерами. Поэтому требуется жесткая

компоновка всех элементов монокомпозиции. Расположение всех элементов должно быть таким, чтобы создавалась замкнутая композиционная структура. Примеры монокомпозиции: ковры, павловские шали. В наше время популярен вариант штучных изделий, основанных на использовании асимметричной композиции.

Важную роль в создании замкнутой структуры играет общий характер силуэта орнаментальных мотивов. Чтобы такой силуэт легко воспринимался глазом, он должен иметь форму простых лаконичных фигур (например, круга, овала, квадрата, равнобедренного треугольника или форму, близкую к ним). Монокомпозиция может предлагать не только самые простые решения (типа эмблемы и вымпела), часто она состоит из значительного числа орнаментальных мотивов, которые следует сгруппировать и расположить определенным образом, так, чтобы акцентировать внимание на центральной части. Выразительные средства создания монокомпозиции перекликаются с законами общей композиции.

Для успешного создания монокомпозиции:

композиционный центр целесообразно размещать в центральной части или близко к ней;

важно создание доминанты в работе;

необходима устойчивость зрительного равновесия.

Итогом работы является создание композиции на выбранную тему.

Пятый год обучения. Народный орнамент. Место орнамента в ансамбле

Данный раздел знакомит учащихся с орнаментами народов мира, внимание также акцентируется на характерных особенностях орнамента региона проживания.

После знакомства с особенностями построения народного костюма перед учащимися ставится задача создать эскиз современной одежды или аксессуаров с применением традиционных орнаментальных мотивов.

Создавая сложную орнаментированную композиционную форму, учащиеся должны понять, что любой элемент почти никогда не существует

отдельно, как правило, всегда является частью более крупного целого. Каждый элемент на любом уровне должен представлять собой законченное органическое единство.

Учащиеся, создавая свой эскизный проект, должны понять, что композицию ансамбля необходимо строить, прежде всего, между элементами, на отношениях формы, количества, величины цвета, материала, положения.

Каждому элементу отводится свое место. Чем более важен элемент по своему функциональному значению в ансамбле и композиционному значению, тем он должен быть крупнее и весомее. Взаимное расположение элементов относительно друг друга имеет большое значение в организации не только функциональных, но и композиционных взаимосвязей между элементами ансамбля, в достижении его художественной выразительности, целостности и единства.

Итогом работы является эскиз современного изделия с народными орнаментальными мотивами. Тематика эскиза и его характер связаны с предметом «Работа в материале».

Шестой год обучения. Эскизный проект

К шестому году обучения учащиеся овладели определенными техническими навыками в ремесле, развили в достаточной мере свои художественные способности и уже могут представить в графической форме содержание проектной идеи. Содержание курса «Композиция прикладная» на данном этапе желательно связать с ремеслом. Каждый учащийся выбирает индивидуальную проектную тему для работы в материале. Ему предлагается пройти полный цикл систематично и последовательно: от идеи, через все этапы проектного эскизирования, к конкретному изделию в материале.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры

(выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

. Список литературы

1. «Как построить композицию и перспективу», ООО «Издательство АСТ», ООО К 16 «Издательство Астрель», 2004.
2. «Как рисовать углем, сангиной и мелом», ООО «Издательство АСТ», ООО К 16 «Издательство Астрель», 2004.
3. Дитмар К.В. «Хочу узнать и нарисовать тебя, мир», «Просвещения», Москва 1993.
4. «Как писать акварелью», ООО «Издательство АСТ», ООО К 16 «Издательство Астрель», 2004.
5. Черепанов В. «Деревянное кружево Красноярья», Красноярское книжное издательство, 1986.
6. Чарльз Стивен «Учитесь рисовать человека в движении», «Издательство Попурри», Минск 2002.
7. «Аквариумные тропические рыбы», «Артис Прага», 1984.
8. Молдавский Д. «Радуга – все семь цветов», «Лениздат», 1987.
9. «Русский музей Ленинград», «Аврора», 1988.
10. Туберовская О. «В гостях у картин», «Детская литература», 1973.
11. Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы в детском рисунке», «Просвещение», Москва 1985.
12. Хогарт У. «Анализ красоты», «Искусство», 1987.
13. Кирилло А. «Учитель об изобразительных материалах», «Просвещение», Москва 1971.
14. Каменева Е. «Твоя палитра», «Детская литература», Москва 1977.
15. Косминская В.Б. Халезова Н.Б. «Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельности детей», «Просвещение» Москва, 1981.
16. Горяева Н.А. «Первые шаги в мире искусства», «Просвещение», Москва 1991.
17. «Школа изобразительного искусства», «Издательство Академии художеств СССР», Москва 1962.
18. Шалаева Г.П. «Большая энциклопедия начальной школы», «ЭКСМО», 2006.
19. Стасевич В.Н. «Пейзаж, картина и действительность», «Просвещение», Москва 1978.
20. Михнюк И.С. «Композиция и методика ее преподавания», «Издательство Красноярского университета», 1988.
21. Волынский Л. «Зеленое дерево жизни», «Детская литература», Москва 1978.
22. Мосин И.Г. Глушкова Н.В. «Рисование. Для обучения детей в семье, в детском саду и далее», «Издательство У-фактория» Екатеринбург 1996
23. Ложкина Р.П. Семченко Л.С. «Художники Красноярского края», «Советский художник», Москва 1991.
24. Уотт Ф. Милброн А. Диккенс Р. Маккафферти Я. «Большой самоучитель рисования», «Росмэн», Москва 2007.
25. «Учебник рисования для начинающих», «Рипол классик», «Москва 2014.

- «Владис», Ростов-на-Дону 2014.
26. Шалаева Г.П. «Большая книга художника для самых маленьких», «ЭКСМО», Москва 2007.
27. «Учимся рисовать диких животных», «Мир книги», Москва 2005.
28. Максимова И.С. «Панорама искусств», «Советский художник», 1984.
29. Смольников И. «Мастерская солнца», «Детская литература», Ленинград 1990.
30. Костерин Н.П. «Учебное рисование», «Просвещение», Москва 1980.
31. Кузин В.С. «Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах», «Просвещение», Москва 1979.
32. Уотт Ф. «Я умею рисовать», «Росмэн», Москва 2003.
33. Шматова О. «Самоучитель по рисованию акварелью», «Эксмо», Москва 2007.
34. Салариа Дэвид «Штрихи времени, одежда для работы и отдыха», «Росмэн», Москва 1994.
35. «Художники земли Красноярской», ООО «Поликор», Красноярск 2007.
36. «Созидатели нового мира», «Изобразительное искусство», Москва 1981.
37. Спорт в советском изобразительном искусстве», «Советский художник», Москва 1980.
38. Михейшина М. «Уроки рисования», «Полиграфмаркет», Минск 1999.
39. Сидоров А.А. «Рисунок русских мастеров вторая половина XIX века», «Издательство академии наук СССР», Москва 1960.
40. «Как построить композицию и перспективу», ООО «Издательство АСТ», ООО К 16 «Издательство Астрель», 2004.

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

