МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШАХТЫ
«ШКОЛА ИСКУССТВ»

346500, г. Шахты, Ростовская область, ул. Пролетарская, 135
ИНН 6155070386/615501001 тел./факс 8 (8636) 22-46-08

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

Предметная область
В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Рабочая программа по учебному предмету
В.00.В.05.КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ

г. Шахты 2020г.

Рассмотрено: Методическим советом МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» Протокол №1 от «28» августа 2020г.	Утверждаю: Директор МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» _____ Е.В.Макарова «___» _____ 2020 г.

Разработчики:
Сливаева Елена Юрьевна–преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО города Шахты «Школа искусств»,
структурное подразделение Центр искусств им. В. А. Серова

Мельник Надежда Викторовна–преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО города Шахты «Школа искусств»,
структурное подразделение Центр искусств им. В. А. Серова

Ващинская Вера Вячеславовна–преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО города Шахты «Школа искусств»,
структурное подразделение Центр искусств им. В. А. Серова

Рецензент:
Шейкин Алексей Николаевич – доцент кафедры «Графический дизайн» ЮРГИ, член союза художников России, член союза дизайнеров России.

Рецензент:
Иванова Ольга Владимировна – доцент кафедры «Графический дизайн» ЮРГИ, член союза художников России, член союза дизайнеров России.

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
- Цели и задачи учебного предмета
- Обоснование структуры программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Содержание учебного предмета

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

III.Требования к уровню подготовки учащихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV.Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI.Список литературы и средств обучения

- Список методической литературы
- Список учебной литературы
- Средства обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика образовательной программы, ее место и роль в образовательном процессе.

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

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

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

Основной принцип, лежащий в основе программы по учебному предмету «Композиция прикладная», - единство эстетического воспитания и формирования навыков творческой деятельности учащихся. Занимаясь художественным творчеством, ребенок сталкивается с теми же проблемами, которые ставит перед ними окружающий мир. Причина лежит в необходимости преодолеть сопротивление материала (краски, уголь, пастель, пластилин, глина и т.д.). Эта задача неразрешима до тех пор, пока ребенок не «вжился в материал», то есть не увидел его «изнутри». В ходе художественной деятельности человек привыкает преодолевать трудности создания нового, вовлекая все свои душевные силы в достижение цели, в решение проблемы. Таким путем закладывается основа личностного роста и развития интереса к жизни.

Программа по учебному предмету «Композиция прикладная» включает аудиторные занятия, а также рекомендованы самостоятельные занятия, которые предполагают выполнение индивидуальной творческой работы учащегося при подготовке к выставкам в образовательной организации, а также для участия в городских, региональных, всероссийских и международных выставках.

Рекомендуемая продолжительность урока - 25 минут.

Возраст учащихся, приступающих к освоению учебного предмета «Композиция прикладная» » от 10-12 лет при 8-летнем обучении.

Срок реализации учебного предмета.

- как вариативная часть на ДПОП «Живопись» в 4-8 классах при 8 летнем сроке обучения.

Срок реализации программы составляет: 247,5 часов - максимальная учебная нагрузка, из которых 82,5 аудиторные занятия, 165 самостоятельная работа. Занятия по предмету проходят один раз в неделю по 0,5 часа, рекомендована самостоятельная работа по 1 час в неделю. Возраст обучающихся от 10-12 лет.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная» при 5-летнем и 8-летнем сроках обучения составляет 247,5 часа. Из них: 82,5 часа - аудиторные занятия, 165 часа - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения ДПОП «Живопись» (вариативная часть при 8-летнем обучении) 5 лет.

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени**,** график промежуточной аттестации										Всего часов
Годы обучения (классы)	1-й год 4 класс		2-й год 5 класс		3-й год 6 класс		4-й год 7 класс		5-й год 8 класс		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные	8	8,5	8	8,5	8	8,5	8	8,5	8	8,5	85,5
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Максимальная учебная нагрузка	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	247,5

Вид промежуточной аттестации по полугодиям и		Зачет, контр.ур		Зачет, контр.ур		Зачет, контр.ур		Зачет, контр.ур	Зачет, контр.ур	Итоговая аттестаци	

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в групповой форме, численность в группе - от 11 человек. Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами, дифференцированного и индивидуального подходов. Педагог может также в процессе занятия организовывать учащихся в небольшие группы по 2-3 человека, чтобы они имели возможность работать совместно, объединяя свои усилия в творческом процессе.

Цель учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция прикладная» является развитие творческой активности, художественных способностей учащихся, понимание художественно-выразительных особенностей языка декоративно-прикладного искусства, создания условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития учащихся, овладение учащимися духовных и культурных ценностей народов мира, выявление одаренных детей в области изобразительного искусства с целью их подготовки к поступлению в соответствующие профессиональные образовательные учреждения.

Задачи учебного предмета

1. Научить использовать линию ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, композицию как средства художественной выразительности в создании образа декоративной композиции.
2. Овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные.
3. Развивать навыки работы учащихся с различными материалами и в различных техниках.
4. Создавать предметы декоративно-прикладного искусства.
5. Создавать условия для полного самовыражения и реализации творческого потенциала личности.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на усмотрение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающимся рекомендуется пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» построено с учетом возрастных особенностей детей, 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, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- основы декоративной композиции;
- типы декоративной композиции;
- виды декоративной композиции;
- основы цветоведения;
- основные принципы организации декоративной композиции;
- стилизация;
- искусство шрифта;
- экслибрис;
- фирменный стиль;
- итоговая работа.

Учебно-тематический план

1 год обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы	Общий объём времени в часах		
		Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1.	Раздел 1. **Декоративно-прикладное искусство, его роль в жизни человека.**			
1.1.	Понятие декоративно-прикладного искусства, его особенности.	1,5	0,5	1
2.	Раздел 2. **Графические возможности в декоративном изображении объектов.**			
2.1.	Выразительные графические средства.	1,5	0,5	1
2.2.	Точка, линия. Серия упражнений.	3	1	2
2.3.	Линия, пятно. Серия упражнений.	3	1	2
2.4.	Варианты декора.	3	1	2
3.	Раздел 3. **Основы цветоведения.**			
3.1.	Основные группы цвета. Упражнения.	3	1	2
3.2.	Основные признаки цвета. Упражнения.	1,5	0,5	1
3.3.	Цветовой круг. Упражнения.	1,5	0,5	1
4.	Раздел 4. **Основы композиции.**			
4.1.	Понятие композиции.	1,5	0,5	1
4.2.	Доминанта-композиционный центр.	3	1	2
4.3.	Соотношение форм.	3	1	2
5.	Раздел 5. **Декоративная стилизация растительных форм.**			
5.1.	Стилизация растений. Упражнения.	3	1	2
5.2.	Стилизация цветов. Упражнения.	3	1	2

6.	Раздел 6. **Композиционное решение в простых геометрических формах.**			
6.1.	Вариант компоновки в квадрате.	3	1	2
6.2.	Вариант компоновки в прямоугольнике.	3	1	2
6.3.	Варианты компоновки в круге, в треугольнике, в ромбе.	6	2	4
	Итого:	46,5	16,5	33

2 год обучения

№ п/п	Наименование темы	Общий объём времени в часах		
		Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1.	Раздел 1. **Основы цветоведения.**			
1.1.	Теплые и холодные цвета.	3	1	2
1.2.	Дополнительные цвета.	3	1	2
1.3.	Цветовой контраст.	3	1	2
1.4.	Гармония цвета.	4,5	1,5	3
2.	Раздел 2. **Стилизация.**			
2.1.	Стилизация животных. Упражнения.	3	1	2
2.2.	Стилизация насекомых. Упражнения.	3	1	2
2.3.	Стилизация морских обитателей. Упражнения.	3	1	2
3.	Раздел 3. **Основные принципы организации декоративной композиции.**			
3.1.	Равновесие. Виды равновесия.	3	1	2
3.2.	Статика. Упражнения.	3	1	2
3.3.	Динамика. Упражнения.	3	1	2
3.4.	Симметрия. Упражнения.	3	1	2
3.5.	Асимметрия. Упражнения.	3	1	2
3.6.	Замкнутая и открытая композиция.	3	1	2
	Итого:	46,5	16,5	33

3 год обучения

№ п/п	Наименование темы	Общий объём времени в часах		
		Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1.	Раздел 1. **Ритмическая организация мотивов.**			
1.1.	Орнамент. Виды орнаментов. Классификация орнаментальных мотивов (растительный,	6	2	4

	геометрический, зооморфный). Упражнения.			
1.2.	Орнамент в полосе.	6	2	4
1.3.	Сетчатый орнамент.	6	2	4
1.4.	Орнаментальная композиция.	6	2	4
2.	Раздел 2. **Стилизация предметов.**			
2.1.	Стилизация натюрморта с натуры. Преобразование реалистичного изображения в декоративное.	18	6	12
3	Раздел 3. **Декоративный натюрморт.**			
3.1.	Контраст форм по величине, размеру, конфигурации. Упражнения.	3	1	2
3.2.	Оверлеппинг. Упражнения.	3	1	2
3.3.	Декоративный натюрморт.	12	4	8
	Итого:	46,5	16,5	33

4 год обучения

№ п/п	Наименование темы	Общий объём времени в часах		
		Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1.	Раздел 1. **Стилизация фигуры человека.**			
1.1.	Оригинальное пластическое решение.	6	2	4
2	Раздел 2. **Стилизация в декоративном пейзаже.**			
2.1.	Декоративный пейзаж.	10,5	3,5	7
3.	Раздел 3. **Ассоциативная композиция.**			
3.1.	Ассоциация времени года.	6	1,5	3
3.2.	Ассоциация атрибуты искусства.	6	1,5	3
3.3.	Музыкальные ассоциации.	6	1,5	3
	Итого:	46,5	16,5	33

5 год обучения

№ п/п	Наименование темы	Общий объём времени в часах		
		Максимальная	Аудиторные	Самостоятел

		учебная нагрузка	занятия	ьная работа
1.	Раздел 1. **Шрифт как изобразительная система.**			
1.1.	Каллиграфия. Виды шрифта. Правила построения.	1,5	0,5	1
1.2.	Буква, слово.	3	1	2
1.3.	Шрифтовая композиция.	3	1	2
2.	Раздел 2. **Экслибрис. Книжный знак.**			
2.1.	История возникновения.	1,5	0,5	1
2.2.	Разработка собственного экслибриса.	3	1	2
3.	Раздел 3. **Фирменный стиль.**			
3.1.	Принципы создания фирменного стиля.	3	1	2
3.3.	Логотип.	6	2	4
4.	Раздел 4. **Итоговая работа.**			
4.1.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Декоративная композиция. Вариант 2. Графическая композиция. Вариант 3. Объемная композиция.	54	9	18
	Итого:	46,5	16,5	33

Годовые требования. Содержание тем и разделов

1 год обучения

Раздел 1. Декоративно-прикладное искусство, его роль в жизни человека.

1.1. Понятие декоративно-прикладного искусства, его особенности. Возникновение и развитие декоративно-прикладного искусства. Знакомство с произведениями. Самостоятельная работа: рекомендован сбор информации по теме с использованием дополнительной литературы и сетевых ресурсов.

Раздел 2. Графические возможности в декоративном изображении объектов.

2.1. Выразительные графические средства. Дальнейшее знакомство с выразительными графическими средствами декоративной композиции, с графическими материалами, их особенностей. Самостоятельная работа: подбор иллюстраций по теме.

2.2. Точка, линия. Серия упражнений с использованием точки. Точечный рисунок простых по форме предметов; серия упражнений с использованием линии. Линейное изображение, передача характера. Знакомство с приемами

работы графическими материалами. Самостоятельная работа: точечные и линейные зарисовки цветов.
2.3.Линия, пятно. Серия упражнений. Знакомство с особенностями и возможностями линии и пятна. Рисование цветным пятном, цветовой мазок, сочетание линии и пятна. Самостоятельная работа: линейные и пятновые зарисовки фруктов.
2. 4. Варианты декора. Заполнение плоскости различными видами декора. Самостоятельная работа: разработать различные варианты декора.

Раздел 3. Основы цветоведения
3.1. Основные группы цвета. Упражнения. Основные цвета. Общие закономерности цветовых сочетаний, символика цвета; эмоциональная характеристика цвета. Составление колористической таблицы с использованием хроматических и ахроматических цветов. Самостоятельная работа: закрепление навыков.
3.2. Основные признаки цвета. Упражнения. Характеристики цвета: цветовой тон, насыщенность, светлота. Составление свето - тональных градаций. Самостоятельная работа: закрепление навыков.
3.3. Цветовой круг. Упражнения. Самостоятельная работа: таблица цветового круга.
Раздел 4. Основы композиции.
4.1. Понятие композиции. Основными законами и правилами композиции, роль композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений художников. Материалы, техники, применяемые при создании композиций.
Самостоятельная работа: рекомендованы подбор репродукций и видеоматериалов.
4.2. Доминанта - композиционный центр. Понятие доминанты. Два композиционных центра: главный и второстепенный. Сгущение элементов на одном участке картинной плоскости. Выделение отдельного элемента. Схемы построения, варианты организации композиционного центра. Самостоятельная работа: рекомендовано выполнить композиционные схемы.
4.3. Соотношение форм. Масштаб, пропорции, модуль изображаемых величин. Простые и сложные формы, их взаимосвязь. Устойчивые и неустойчивые геометрические формы. Схемы расположения разных форм. Самостоятельная работа: закрепление навыков.
Раздел 5. Декоративная стилизация растительных форм.
5.1. Стилизация растений. Упражнения. Основные принципы стилизации: обобщение формы в ее границах, обобщение формы с изменением абриса. Зарисовки реальных изображений, трансформация формы. Самостоятельная работа: зарисовки трав и растений с натуры и по памяти.

5.2. Стилизация цветов. Упражнения. Зарисовки реальных изображений, трансформация формы. Самостоятельная работа: зарисовки цветов с натуры и по памяти.

Раздел 6. Композиционное решение в простых геометрических формах.

6.1. Вариант компоновки в квадрате. Вариантыкомпоновки растительных мотивов. Самостоятельная работа: рекомендованы композиционные поиски, закрепление навыков.

6.2. Вариант компоновки в прямоугольнике. Варианты компоновки растительных мотивов. Самостоятельная работа: рекомендованы композиционные поиски, закрепление навыков.

6.3. Варианты компоновки в круге, в треугольнике, в ромбе. Варианты компоновки растительных мотивов. Самостоятельная работа: рекомендованы композиционные поиски, закрепление навыков.

2 год обучения

Раздел 1. Основы цветоведения.

1.1. Теплые и холодные цвета. Продолжить изучение свойств цвета, ввести понятие теплохолодность цвета. Выполнить эскизы в теплой и холодной цветовой гамме. Самостоятельная работа: эскизы фруктов в теплой и холодной цветовой гамме.

1.2. Дополнительные цвета. Дать определение. Выполнить эскизы используя дополнительные цвета. Самостоятельная работа: эскизы овощей в сочетании дополнительных цветов.

1.3. . Цветовой контраст. Выразительность композиции с помощью цветового контраста, понятие цветовой контраст. Выполнить рисунок с использованием цветовых контрастов. Самостоятельная работа: рисунок с цветовыми контрастами.

1.4. Гармония цвета. Гармонические сочетания родственных, контрастных и дополнительных цветов. Выполнить рисунок по принципугармонического сочетания цвета. Самостоятельная работа: рисунок с гармоническим сочетанием цвета.

Раздел 2. Стилизация.

2.1. Стилизация животных. Упражнения. Изучение зооморфных мотивов. Продолжить знакомство со стилизацией. Трансформация формы. Самостоятельная работа: наброски домашних животных.

2.2. Стилизация насекомых. Упражнения. Развитие навыков и умений переработки природных форм в декоративные. Самостоятельная работа: зарисовки насекомых.

2.3. Стилизация морских обитателей. Упражнения. Развитие навыков и умений переработки природных форм в декоративные. Самостоятельная работа: зарисовки морских обитателей.

Раздел 3. Основные принципы организации декоративной композиции.

3.1. Равновесие. Виды равновесия. Уравновешенность композиции. Размеры изображения, их расположение. Выполнить несколько примеров схем композиций на размерные соотношения на достижение равновесия. Самостоятельная работа: рекомендованы схемы композиций.

3.2. Статика. Симметричное расположение фигур. Изображение объекта в состоянии покоя. Выполнить варианты построения схем (статичная композиции). Самостоятельная работа: рекомендованы эскизы композиций.

3.3. Динамика. Асимметричное расположение фигур. Изображение объекта в движении. Выполнить варианты построения схем (динамичная композиции). Самостоятельная работа: рекомендованы эскизы композиций.

3.4. Симметрия. Понятие симметрия. Принцип строгости, уравновешенности, завершенности. Выполнить симметричные изображения. Самостоятельная работа: рисунок симметричных изображений.

3.5. Асимметрия. Понятие асимметрия. Выполнить асимметричные изображения. Самостоятельная работа: рисунок асимметричных изображений.

3.6. Замкнутая и открытая композиция. Трансформация и стилизация изображения. Анализ произведений. Составить схемы замкнутой и открытой композиции. Самостоятельная работа: рекомендован сбор информации по теме.

3 год обучения

Раздел 1. Ритмическая организация мотивов.

1.1. Орнамент. Его особенности. Из истории орнамента. Изучение понятия композиционного ритма. Упорядоченность и закономерность построения. Приобретение знаний и умений в передаче ритмических конструкций. Размеренное чередование элементов. Классификация орнаментальных мотивов: растительный, геометрический, зооморфный орнамент. Самостоятельная работа: рекомендован сбор и изучение подготовительного материала.

1.2. Орнамент в полосе. Принципы построения. Формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка. Копирование орнаментов с образцов, орнамент в полосе. Самостоятельная работа: рекомендовано копирование орнаментов с образцов.

1.3. Сетчатый орнамент. Упражнения. Трансформация изображаемого мотива. Условность в изображении. Выполнить сетчатый орнамент. Самостоятельная работа: зарисовки растений.

1.4. Орнаментальная композиция. Упражнения. Трансформация изображаемого мотива. Условность в изображении мотива. Выполнить орнамент в полосе из элементов геометрических форм или зооморфных форм. Самостоятельная работа: зарисовка меандра.

Раздел 2. **Стилизация предметов.**

2.1. Стилизация натюрморта с натуры. Преобразование реалистичного изображения в декоративное. Стилизация как процесс обобщения изображаемых объектов (предметов), условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений. Самостоятельная работа: стилизация бытовых предметов.

Раздел 3. **Декоративный натюрморт.**

3.1. Контраст форм по величине, размеру (высокие- низкие, широкие - узкие), конфигурации (прямоугольные – круглые). Понятие контраст. Контрастные отношения. Выполнить эскизы в черно-белом варианте, используя контраст формы, размера. Самостоятельная работа: рекомендованы выполнения эскизов.

3.2. Оверлеппинг. Частичное совпадение или наложение одной формы на другую. Варианты оверлеппинга.Выполнить эскизы на контрастные отношения между пятном и линией. Самостоятельная работа: рекомендованы выполнение эскизов.

3.3. Декоративный натюрморт.

Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация. Выполнить композиционные поиски декоративного натюрморта. Самостоятельная работа: рекомендованы выполнение эскизов, композиционные поиски.

4 год обучения

Раздел 1. **Стилизация фигуры человека.**

1.1. Оригинальное пластическое решение. Создать плоскостной образ человека. Декоративная переработка пластической формы человека. Использовать различные техники исполнения. Выполнить стилизованное изображение фигуры человека. Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 2. **Стилизация в декоративном пейзаже.**

2.1. Декоративная стилизация природных форм. Стилизация, упрощение очертания объектов, применение декора, условность цвета. Выполнить композиционные поиски декоративной композиции. Самостоятельная работа: зарисовки элементов пейзажа.

Раздел 3. **Ассоциативная композиция.**

3.1. Ассоциация времени года. Ассоциативное восприятие действительности. Психологическая связь, возникающая при определенных условиях между двумя или более явлениями. Цветовые ассоциации.

Использование богатой палитры изобразительных средств. Разработка эскиза по теме. Самостоятельная работа: рекомендованы композиционные поиски.
3.2. Ассоциация атрибуты искусства. Ассоциативность восприятия. Зрительные иллюзии. Разработка эскиза по теме. Самостоятельная работа: рекомендованы композиционные поиски.
3.3. Музыкальные ассоциации. Эмоциональные ассоциации: позитивные и негативные. Слуховые ассоциации. Применить различные графические техники. Цветовые ассоциации. Разработка эскиза по теме. Самостоятельная работа: рекомендованы композиционные поиски.

5 год обучения.

Раздел 1. Шрифт как изобразительная система.

1.1. Каллиграфия. Виды шрифта. Краткая история шрифта. Различие шрифтов по начертанию и по характеристикам. Виды шрифтов: антиква, рубленные, брусковые, чертежные и др. Исторические и национальные особенности. Шрифт и оптические иллюзии. Выполнить несколько вариантов шрифтов. Самостоятельная работа: рекомендован сбор информации по теме.
1.2. Правила построения шрифта. Требования предъявляемые к шрифту: удобочитаемость, красота, простота выполнения, единство стиля, соответствие содержанию. Выполнить композиционные поиски шрифтовых композиций. Самостоятельная работа: рекомендованы композиционные поиски.
1.3. Буква, слово. Эстетические и функциональные функции. Выполнить зарисовки букв и слов со смысловым значением. Самостоятельная работа: зарисовки букв.
1.4. Основные принципы шрифтовой композиции. Основные приемыи способы в создании целостной шрифтовой композиции. Закон ограничения в материале, деталях, цвете, форме. Выполнить композиционные поиски шрифтовой композиции. Самостоятельная работа: рекомендованы композиционные поиски.

Раздел. 2. Экслибрис. Книжный знак.

2.1. Историческая справка. Гербовые, вензелевые, сюжетные экслибрисы. Изображения пейзажей, архитектурных мотивов, эмблем. Самостоятельная работа: рекомендован сбор информации по теме.
2.2. Изучение работ мастеров книжной графики. Самостоятельная работа: рекомендован сбор информации по теме.
2.3. Разработка собственного экслибриса. Выполнить несколько вариантов экслибриса. Самостоятельная работа: рекомендованы эскизы.
Раздел 3. Фирменный стиль.
3.1. Принципы создания фирменного стиля. Дать определение. Понятие дизайн. Возникновение и формирование. Актуальность проблемы.

Особенности разработки фирменного стиля. Самостоятельная работа: рекомендован сбор информации по теме.
3.2. Логотип. Оригинальное графическое начертание имени бренда в виде стилизованных букв. Центральный элемент фирменного стиля. Разработать логотип. Самостоятельная работа: рекомендованы эскизы.

Раздел 4. Итоговая работа.
4.1. Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, наклонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.
Закрепление понятий и применение основных правил и законов декоративной композиции. Самостоятельная работа: рекомендованы сбор материала для итоговой композиции, работа с подготовительным материалом.
4.2. Выполнение итоговой работы:
Вариант 1. Декоративная композиция.
Вариант 2. Графическая композиция.
Вариант 3. Объемная композиция.
Самостоятельная работа: рекомендованы композиционные поиски, эскизные варианты.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

I год обучения

- ***знания:***
- понятий и терминов, используемых при работе над декоративной композицией;
- тональной, цветовой, линейной композиции;
- о движении в композиции;
- о ритме в декоративной композиции;
- о контрастах и нюансах;
- ***умения:***
- уравновешивать основные элементы в листе;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;
- ***навыки:***
- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работы над композицией;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками.

II год обучения

- ***знания:***
- о создании декоративной композиции;
- о символическом значении цвета в композиции;
- о влиянии цвета и тона
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- ***умения:***
- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до известной степени законченности;
- обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;
- собирать дополнительный материал для создания композиции;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- ***навыки:***
- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- разработки сюжета;
- использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
- приобретение опыта работы над серией композиций.

III год обучения

- ***знания:***
- применения основных правил и законов композиции;
- основных пропорций фигуры человека;

- ***умения:***
- выполнения композиции с соблюдением всехподготовительных этапов работы, включая работу с историческимматериалом;
- организации структуры композиции с помощью применения;

- ***навыки:***
- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания целостности цветотонального решения листа.

IV год обучения

- ***знания:***
- законов композиции и схем композиционного построения листа;
- о плановости, перспективном построении пространства;
- о стилизации форм;

- ***умения:***
- самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с материалом;

- самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств - линии, пятна;
- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

• ***навыки:***

- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции;
- создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

V год обучения

• ***знания:***

- особенностей композиционного построения графики малых форм;
- различных видов и конструктивных особенностей шрифта;
- по созданию оригинальной тематической шрифтовой композиции с учетом понятия цветности шрифта;

• ***умения:***

- создавать сложные художественные образы;
- создавать выразительные и оригинальные образы в малых графических формах;

создавать композиции, наиболее полно отражающие профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия владельца книги при работе над экслибрисом;

навыки:

- создания персонажей и фонов в строгом соответствии с индивидуальной характеристикой образов и материальной культурой;
- использования символов в изображении;
- создания композиции с использованием шрифта.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

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

Формы промежуточной аттестации:

- зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

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

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится при сроке освоения образовательной программы «Декоративно прикладное творчество» 5 лет - в 5 классе.

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы:

- поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски графических и декоративных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;
- сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
- выставка и обсуждение итоговых работ.

Критерии оценок

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

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

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

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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

- Обзорная беседа о предлагаемых темах.
- Выбор сюжета и техники исполнения.
- Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
- Тональные форэскизы.
- Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
- Варианты тонально-композиционных эскизов.
- Варианты цветотональных эскизов.
- Выполнение картона.
- Выполнение работы на формате в материале.

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

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

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Рекомендованные самостоятельные работы по учебному предмету «Прикладная композиция» для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

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

Дидактические материалы

Для успешного результата в освоении программы по композиции станковой необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и декоративной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

VII.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

- Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
- Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
- Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
- Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
- Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
- Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981

• Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003

Средства обучения

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