

****

Структура программы учебного предмета

1. **Пояснительная записка**	
* *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*	4
* *Срок реализации учебного предмета*	4
* *Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета*	4
* *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации*	5
* *Форма проведения учебных аудиторных занятий*	5
* *Цель и задачи учебного предмета*	6
* *Обоснование структуры программы учебного предмета*	6
* *Методы обучения*	7
* *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*	7
1. **Содержание учебного предмета**	
* *Учебно-тематический план*	8
* *Годовые требования. Содержание разделов и тем*	10
1. **Требования к уровню подготовки обучающихся**	
* *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*	19
1. **Формы и методы контроля, система оценок**	
* *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*	21
* *Критерии оценки*	21
1. **Методическое обеспечение учебного процесса**	
* *Методические рекомендации преподавателям*	21
* *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся*	24
1. **Список литературы и средств обучения**	
* *Список методической литературы*	24
* *Список учебной литературы*	25

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль

в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» предназначена для обучающихся художественного отделения МБУДО «Детская школа искусств» г. Невинномысска.

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись». Программа направлена на развитие творческих способностей, формирование навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся.

Предмет «Композиция прикладная» тесно связан с предметами «Рисунок», «Живопись», «Композиция станковая», «История изобразительного искусства». Навыки, приобретенные на уроках рисунка и живописи, помогают учащимся наиболее успешно выполнять задания по прикладной композиции. Знание основныххудожественных 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. Виды декоративно-прикладного искусства очень разнообразны, но при этом они характеризуются несколькими общими чертами, среди которых в первую очередь необходимо назвать художественную ценность предмета и его функциональность. Признаком искусства в бытовом предмете является соединение целесообразности и красоты, что находит отражение и в форме предмета, и в правильно выбранном для него материале, и в характере декора. Художник-прикладник выражает мировосприятие современников, свои эстетические воззрения, эмоциональный настрой, не прибегая в декоре к натуральному изображению предметов. Занятия с учащимися строятся на основе развития у них понимания органического сочетания декора с формой, материалом, назначением вещи.

Срок реализации учебного предмета и общий объем учебной нагрузки

Срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная» дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» - 3 года обучения.

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

При реализации программы «Рисунок» с 3-летним сроком обучения объем учебных занятий в неделю составляет:

* аудиторные занятия:

3 - 5 классы – по 1 часу в неделю;

* самостоятельная работа:

1 – 5 классы – по 1 часу в неделю.

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Композиция прикладная» со сроком обучения 3 года составляет 198 часов, в том числе аудиторные занятия – 99 часов, самостоятельная работа - 99 часов.

Сведения о затратах учебного времени

и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
1 год обучения 3 класс		2 год обучения 4 класс		3 год обучения 5 класс	
Полугодия	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	99
Самостоятельная работа (в часах)	16	17	16	17	16	17	99
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	32	34	32	34	32	34	198
Вид промежуточной аттестации по полугодиям		Творческий просмотр		Творческий просмотр		Творческий просмотр	

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция прикладная» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций.

Урок является основной формой организации учебной деятельности, продолжительность каждого урока 40 минут, перемена 5-10 минут. Сопутствующими формами являются выход на натурные зарисовки, посещение выставок, мастерских художников, мастер-классы.

Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме групповых занятий численностью от 11 человек.

Согласно учебному плану изучение предмета «Композиция прикладная» начинается с первого класса и заканчивается в пятом классе.

Аудиторная учебная нагрузка: 3; 4; 5 год обучения – 1 час в неделю.

Самостоятельная работа учащихся соответствует аудиторной нагрузки на протяжении всего периода обучения и предполагает выполнение заданий по разделам, а также изучение специальной дополнительной литературы.

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.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Цель и задачи учебного предмета

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

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 учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись», 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 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 программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленной цели и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материальные:учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски.

Демонстрационные: натюрмортный фонд - муляжи, гербарии, демонстрационные модели.

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные:слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

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

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

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

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

2. 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. 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 аудиторную и самостоятельную работу.

Курс «Композиция прикладная» включает в себя четыре раздела:

* основы общей композиции;
* стилизация;
* цветоведение;
* декоративные приемы в композиции.

Учебно-тематический план

Первый год обучения , 3 класс

№	Наименование раздела, темы		Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие						
Раздел 1. Основы общей композиции						
1.1.		Вводное занятие. Беседа о предмете «Композиция прикладная» Аппликация	урок	8	4	4
1.2.		Мозаика «Морская фантазия»	урок	8	4	4
Раздел 2. Стилизация						
2.1.		Стилизация и трансформация растительных форм Нитеграфия «Райский сад»	урок	16	8	8
В I полугодие:				**32**	**16**	**16**
II полугодие						
Раздел 3. Цветоведение						
3.1		Вводное занятие. Беседа о предмете «Композиция прикладная» Аппликация	урок	8	4	4
3.2		Мозаика «Морская фантазия»	урок	8	4	4
Раздел 4. Декоративные приемы в композиции						
4.1		Декоративное панно. Витраж	урок	18	9	9
Во II полугодие:				**34**	**17**	**17**
В год:				**66**	**33**	**33**

Второй год обучения, 4 класс

№	Наименование раздела, темы		Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие						
Раздел 1. Основы общей композиции						
1.1.		Способы декоративного решения натюрморта	урок	16	8	8
Раздел 2. Стилизация						
2.1.		Стилизация и трансформация растительных форм Нитеграфия «Райский сад»	урок	16	8	8
В I полугодие:				**32**	**16**	**16**
II полугодие						
Раздел 3. Цветоведение						
3.1		Роспись чайного сервиза Мотивы гжели	урок	16	8	8
Раздел 4. Декоративные приемы в композиции						
4.1		Рельефное декоративное панно в смешанной технике «Сказочный город»	урок	18	9	9
Во II полугодие:				**34**	**17**	**17**
В год:				**66**	**33**	**33**

Третий год обучения , 5 класс

№	Наименование раздела, темы		Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие						
Раздел 1. Основы общей композиции						
1.1.		Бумагопластика «Сказочный персонаж»	урок	16	8	8
Раздел 2. Стилизация						
2.1.		Стилизация насекомых, птиц, рыб Графическое решение декоративной композиции	урок	16	8	8
В I полугодие:				**32**	**16**	**16**
II полугодие						
Раздел 3. Цветоведение						
3.1.		Лоскутная мозаика «Мир насекомых»	урок	16	8	8
Раздел 4. Декоративные приемы в композиции						
4.1.		Контрольная работа. Декоративная композиция Батик «Мир цветов»	урок	18	9	9
Во II полугодие:				**34**	**17**	**17**
В год:				**66**	**33**	**33**

Годовые требования. Содержание разделов и тем

Первый год обучения, 3 класс

Ι полугодие

В третьем классе, на первом году обучения, учащиеся знакомятся с видами декоративно-прикладного искусства его особенностями и спецификой. С возможностями декорирования предметов, форм, интерьеров. Знакомятся с художественными материалами. Овладевают техническими навыками изображения. Приобретают навыки конструирования и моделирования из различных материалов. Введение в мир образов народного искусства. Развитие особых качеств эстетического сознания, раскрытие взаимодействия национального народного искусства с разными областями профессионального (классического) искусства. Знакомство с многообразием различных культур. Умение обобщать и перерабатывать природные формы. Достижение простыми и лаконичными средствами большой художественной выразительности. Знакомство с понятиями: плоскость, орнамент, силуэтность, симметрия и асимметрия, динамика, ритм, стилевое единство, колорит.

Раздел 1. Основы общей композиции

1.1 ТЕМА. Вводное занятие. Беседа о предмете «Композиция прикладная». Аппликация

Знакомство с предметом «Композиция прикладная», с изобразительными свойствами и выразительными средствами декоративной композиции. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и их использованием, с приемами работы. Знакомство с организацией рабочего места учащегося, его подготовкой к работе.

Знакомство с частными моментами построения художественной формы в композиции (реальное или иллюзорное формирование пространства и объема, симметрия и асимметрия, масштаб, ритм и пропорции нюанс и контраст, перспектива, динамика и статика, руппировка, цветовое решение и т. д**.)**

*Задачи:*познакомить с выразительными возможностями бумаги, техническими приемами ее обработки. Познакомить с различными видами закладок и способами их выполнения. Научить грамотно разрабатывать и претворять свой замысел в технике аппликация. Помочь учащимся овладеть такими приемами и свойствами композиции как масштабность, равновесие, пропорциональность, ритм, симметрия, асимметрия, статика, динамика.

*Инструменты и материалы****:*** бумага, цветная бумага, ножницы, клей, линейка, степлер, декоративные элементы (пайетки, бусины, ленты и т.д.). ФорматА-4; А-5.

*Самостоятельная работа****:*** просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.Выполнение вариантов различных композиций в технике: аппликация.

1.2. ТЕМА. Мозаика «Морская фантазия»

Знакомство с понятием мозаика - декоративно-прикладное и монументальное искусство разных жанров, произведения которого подразумевают формирование изображения посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности разноцветных камней, смальты, керамических плиток и других материалов.

Выявление композиционного центра в декоративной композиции. Освоить способы выявления композиционногоцентра. Понимание что такое зрительный центр и равновесие картинной плоскости. Знакомство с техникой граттаж. Учащийся как режиссер определяет, что будет главным в его произведении, а что - второстепенной деталью.

понятие о мозаике –как декоративной технике, создание цельного образа из наборных элементов, работа по эскизу развитие моторики рук, образного мышления. Умения при помощи цвета передать замысел композиции. Научить видеть целое при составлении работы из отдельных мелких частей, подчинять мелкие детали главному в работе.

*Задачи:*научитьвыполнять декоративную композицию на заданную тему, направление темы, которое определяет педагог, созвучно теме стилизации. Познакомить с техникой – мозаика и приемами работы с мелкими кусочками бумаги или яичной скорлупы. Образно-пластическая организация листа, создание выразительного пластически-цветового образа для последующего выполнения в технике мозаики, развивать наблюдательность, творческое мышление и воображение.

*Инструменты и материалы****:*** бумага, яичная скорлупа,, акварель, гуашь, кисти. Формат А-2.

Самостоятельная работа: закрепление приобретенных знаний, умений и навыков. Выполнение декоративной композиции на свободную тему в технике мозаика.

Раздел 2. Стилизация

2.1. ТЕМА. Стилизация и трансформация растительных форм «Орнаментальные **мотивы»**

Знакомство со стилизацией, как языком выразительности в декоративно-прикладном искусстве. Стилизация – декоративное обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью ряда условных приемов, упрощения рисунка и формы, объемных и цветовых соотношений. В декоративном искусстве стилизация – закономерный метод ритмической организации целого; наиболее характерна стилизация для орнамента, в котором объект изображения становится мотивом узора.\

Знакомство с различными видами орнаментов – геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный и комбинированный; типы орнамента – ленточный, сетчатый и замкнутый; ритм и симметрия в орнаменте; знакомство с разнообразием орнаментальных мотивов разных стран и народов. Геометризация природных форм. Выбор выразительных мотивов из которых строится композиция, состоящая из растительных форм. Умение обращать внимание на наиболее яркие особенности выбранного растения, при этом характерные особенности растения максимально утрировать и довести до знаковости.

Задачи: научить создавать орнаментальную композицию (статичную или динамичную), применяярисунок с натурырастения (или копирование ботанического рисунка). Научить стилизовать растительную форму, свободно трансформировать и изменять пропорции растения, придавать выразительность и остроту формам.

*Инструменты и материалы****:*** бумага, гелиевая ручка или тушь, перо. ФорматА-4; А-3.

*Самостоятельная работа****:*** выполнение зарисовок растительных форм. Передача характерных особенностей растения. Отсекание лишнего и незначительного. Построение орнамента.

II полугодие

Раздел 3. Цветоведение

3.1 ТЕМА. Декоративная абстрактная композиция на музыкальное произведение «**Мое настроение**»

Знакомство с понятиями – ассоциативная композиция,абстрактная композиция; продолжение освоения различных техник и приемов работы схудожественными материалами.

Развитие эстетической отзывчивости на красоту окружающего мира, творческой мотивации к художественной деятельности. Развитие абстрактного мышления, умения творчески мыслить, анализировать и решать композиционные задачи по теме. Развитие эмоционально – чувственной сферы ученика средствами музыки и изобразительного искусства, воспитание чувств восторга от процессов творческой работы, поиска гармоничной (яркой, сдержанной) палитры. Анализ музыкального произведения и художественных композиции, визуализация музыки через рисование.

Использование музыкального центра, CD с музыкальными произведениями В. А. Моцарта и других композиторов-классиков, компьютеры с подключенным Интернетом.

Задачи: научить создавать ассоциативную композицию, передавать цветом свои чувства, которые возникают при прослушивании красивой музыки. С помощью цвета передать свое движение души, настроение. Различные по характеру оттенки звучания фортепиано; напевные, ласковые звукискрипки ит.д. походу прослушивания музыки передать свои ощущения, ассоциации в цвете. Научить передавать в своей композиции звуки разной силы: громкие звуки – одним колоритом тихие звуки –другим, едва уловимые звуки пастельными оттенками и т.д.

*Инструменты и материалы****:*** бумага, кисти различной мягкости и жесткости, акварель, гуашь. Формат А-3.

*Самостоятельная работа***:** придумать ассоциативную композицию на свою любимую мелодию или произведение, передать свое эмоциональное состояние от прослушанного.

3.2. ТЕМАОверлеппинг и его роль в декоративной композиции. Декоративный натюрморт

Изучение явления оверлеппинга в композиции. Рассмотрение одного из случаев оверлеппинга в декоративной композиции натюрморта. Явление оверлепинга – частичное совпадение или наложение одной части на другую, предметы, накладываясь друг на друга, меняют цвет, т.е. видны все предметы и на переднем, и на заднем планах, они не закрывают друг друга.

*Задачи:*научитьсоздавать декоративный натюрморт с явлением оверлеппинга. Усилить действие оверлеппинга за счет введения тональных или цветовых контрастов в местах наложения одного объекта на другой.

Инструменты и *материалы****:*** бумага акварель, гуашь, кисти. Формат А-2.

*Самостоятельная работа****:***создание декоративной композиции (натюрморта) с явлением оверлеппинга в ней.

Раздел 4. Декоративные приемы в композиции

4.1 ТЕМА Декоративная панн. Витраж

Данная тема дает возможность учащимся изучить современные направления декоративно-прикладного искусства. Витраж является особым объектом творческой деятельности, его появление-процесс поиска, находок и отбора наиболее выразительных элементов действительности. Он несет в себе определенный художественный образ, так как помогает человеку выражать эстетический идеал эпохи. Выразительный, образно решенный тематический витраж способствует раскрытию внутреннего богатства учащегося, его индивидуальных достоинств, характеризует его отношение к окружающему миру. Витраж - это история того или иного народа, той или иной эпохи, о чем рассказывают и цветовое решение, и стилизация, и сама конструкция. В чем отражается жизнь материальная и духовная. Художественный витраж, старинная разновидность монументального искусства (наряду с фреской и мозаикой), - картины из цветного стекла, пропускающего свет. Их вставляют в оконные проемы, превращают в подсвеченные декоративные панно, монтируют в дверные полотна, решетки. Витражами украшают световые фонари потолков, створки ширм, столешницы, а еще абажуры ламп, ведь цветное стекло оживает только тогда, когда его пронизывает свет. Витраж как предмет искусства уникален, дорог и долговечен.

Задачи: познакомить с различными техниками и приемами изготовления витража. Научить создавать, взяв за основу эскиз витража выполненный на учебном предмете «Живопись», декоративное панно в технике имитации витража. Раскрыть и осмыслить его стилизованную декоративную основу, подчеркнуть наиболее существенное для выражения своей идеи.

*Инструменты и материалы****:*** оргстекло, витражные краски. Формат А-3.

*Самостоятельная работа****:*** создание тематического витража.

В четвертом классе, на втором году обучения, учащиеся знакомятся с такими видами декоративно-прикладного искусства как – нитеграфия, смешанная техника декоративно-прикладного искусства и т.д. Продолжают знакомство с возможностями декорирования форм и предметов. Учатся создавать работу, связывая основные части и детали с конструктивной особенностью формы.

Второй год обучения, 4 класс

I полугодие

Раздел 1 Основы общей композиции

* 1. **ТЕМА Способы декоративного решения натюрморта**

Изучение специфики жанра. Рассмотрение приемов работы в этой декоративной манере: К. Петров-Водкин, А Матисс, А.Дерен, А.Лентулов, Р.Фальк, Н.Гончарова, П.Пикассо И.Машков, М.Сарьян, П.Гоген и др.

Задачи: научить создавать эскизы декоративного натюрморта, с поиском в натюрморте главного, сделать на нем акцент, (утрировать пластику) подчинить этому главному объекту все остальное в композиции.

*Инструменты и материалы****:*** бумага акварель, гуашь, кисти. Формат А-2.

*Самостоятельная работа****:***создание декоративной композиции (натюрморта)

Раздел 2. Стилизация

2.1 ТЕМА. Стилизация и трансформация растительных форм Нитеграфия «Райский сад»

Закрепление полученных знаний о стилизации растительных форм. Знакомство с техникой нитяной графики (варианты названия: нитеграфия, изображение нитью) — графическая техника, получение изображения нитками с помощью наклеивания на картоне или другом твёрдом основании. Нитки могут быть обычные швейные, шерстяные, мулине или другие. Является частью аппликации. **Техника выполнения** нитеграфии заключается в наклеивании нитей в разных направлениях на картон клеем ПВА, момент прозрачный, латексный.

Интересней будет смотреться работа в которой используются экспериментальные моменты с нитью. Например, завязывание нить в узелки, что создаст определенную ритмику, а главное фактуру, прожигание, распускать или наоборот еще больше перекручивать нить, по разному ее переплетать и так далее. Здесь можно экспериментировать сколько позволит фантазия. Двух одинаковых работ в этой технике не бывает, т. к. нити в каждой работе очень сложно расположить одинаково. Даже если один и тот же мастер повторяет один и тот же мотив теми же нитками, каждая работа получается уникальной.

Задачи: научить создавать декоративную тематическую композицию в технике нитеграфии. Развить композиционное мышление, практические навыки в определенной технике исполнения.

*Инструменты и материалы****:*** нити различных текстур и цветов. Клей ПВА, «Момент». Формат А-3.

Самостоятельная работа: создание декоративной композиции в технике нитеграфии.

II полугодие

Раздел 3. Цветоведение

3.1. ТЕМА. Роспись чайного сервиза. Мотивы гжели

Знакомство учащихся с традиционным народным промыслом России. Развитие кругозора учащихся; формирование навыков работы с материалом; развитие умения декорирования предметов и вещей. Знакомство с искусством росписи посуды; видами и способами выполнения росписи.

Способствовать формированию представлений о принципах гармонии композиции на основе цветовых ритмов и цветовой динамики. Способствовать формированию знаний о народном художественном промысле – гжель и о элементах ее росписи. Формирование знаний о приемах стилизации природных форм в бытовых вещах, способствовать формированию умений работать кистью, совершенствовать навыки кистевой росписи по мотивам гжели.

Задачи: научить, при работе над росписью сервиза, создавать оригинальный творческий эскиз, придумывать и воплощать оригинальный замысел в предстоящей работе. Закрепить знания о приемах стилизации природных форм в бытовых вещах.

*Инструменты и материалы****:*** чайную пару (чашка и блюдце) белого цвета, акрил, красители по керамике, кисти. Формат А-3.

Самостоятельная работа: создание эскиза чайного сервиза в технике гжель.

Раздел 4. Декоративные приемы в композиции

4.1 ТЕМА. Рельефное декоративное панно в смешанной технике

«Сказочный город»

Развитие образно-ассоциативного мышления, воображение, умения эксперементировать с различными подручными материалами, выявляя их текстуру и фактуру. Создание выразительной композиции – декоративного панно необычным способом с помощью: картона рельефного, веревок, ракушек, веточек, камешков, песка, гороха, цветной бумаги, акриловых красок, клея и т д.

Задачи: составить несколько поисков выразительной композиции, помнить о разных выразительных возможностях симметричной и асимметричной композиции, выделение композиционного центра, ритме и т.д. Понравившийся вариант композиции выполнить в смешанной технике - различными материалами с последующей росписью акрилом.

*Инструменты и материалы****:*** жесткая основа (картон, холст, оргалит, фанера и т.п.), использование нетрадиционных материалов для выявление фактуры изображения: (скрепок, пуговиц, цепочек, булавок, ленточек, веревок, монет, значков, ракушек, веточек, цветочков камешков, песка, гороха), клей ПВА, «Момент». Формат А-3.

*Самостоятельная работа****:*** Создать декоративную композицию в смешанной технике.

I полугодие

В процессе пятого года обучения 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 роль 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.

Раздел 1. Основы общей композиции

* 1. **ТЕМА. Бумагопластика «Сказочный персонаж»**

Работа по формированию навыков конструирования из бумаги. Развитие пространственных представлений, художественно-эстетического вкуса, умение работать с бумагой. Развитие наблюдательности, изучение пластических возможностей бумаги. Умение перейти от плоских форм к объемным с помощью различных операций: складывания, сворачивания, сгибания и т.д.

Задачи: помочь выбрать сюжет для бумажной пластики (сказочный персонаж). Как и все виды работ с бумагой, выполнить работу в определённой последовательности: выбор сюжета, составление эскиза к композиции, подбор бумаги по качеству, наложение фона на основу, изготовление объёмных деталей, раскладывание их на фоне, наклеивание деталей на фон.

*Инструменты и материалы:*бумага различной фактуры и текстуры, клей ПВА, «Момент». Формат А-3.

Самостоятельная работа: Создать четвероногого друга персонажа в технике бумагопластика.

Раздел 2. Стилизация

2.1. **ТЕМА*. Стилизация насекомых, птиц, рыб***

Графическое решение ***композиции***

Создание стилизованных формы насекомых рыб птиц и т.д. В стилизованных объектах найти новые оригинальные способы отобразить действительность, оригинально трансформировать формы объектов.

Задачи: помочь выбрать себе объекты для стилизации, обратить внимание на характерные и наиболее яркие особенности изображаемого объекта, можно максимально утрировать формы доводить до знаковости, уделить внимание проработке деталей.

Инструменты и материалы: бумага, различные графические материалы. Формат А-3.

Самостоятельная работа: Создать стилизованные формы насекомых, птиц, рыб в графической технике.

II полугодие

Раздел 3. Цветоведение

3.1 ТЕМА. Лоскутная мозаика. «Мир насекомых»

Знакомство с техникой лоскутной мозаики, с техникой печворка (рatchwork (от англ. рatch – заплатка или кусочек материала, лоскут, пятно неправильной формы; work – работа).В современном мире особенно актуальны новые возможности в давно изученных технологиях. На сегодняшний день существует множество способов лоскутного шитья. Отличительными признаками лоскутной мозаики являются силуэтность, обобщенная трактовка образа, локальность больших цветовых пятен. Из большого разнообразия маленьких кусочков ткани, составляют сложные, художественные композиции, добиваясь более ярких, новых решений

Задачи: закрепление принципов создания декоративной композиции в новой технике «имитация техники пэчворк», при разработке композиции, использовать обобщения, условности и специфику материала. Научить выполнять контурный рисунок, затем создавать выкройки, выкраивать элементы рисунка из ткани. Вырезанные фигуры разместить на фоне и закрепить на фоне из пенокартона с помощью резака.

Инструменты и материалы: пенокартон для основы композиции, ткань различной фактуры, резаки. Формат А – 3.

Второй год обучения, 4 класс

создание эскиза к пэчворку.

Раздел 4. Декоративные приемы в композиции

4.1 ТЕМА. Итоговая декоративная композиция. Батик «Мир цетов»

Раскрытие понятия батик - (batik - [индонезийское](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) слово, в переводе означает «капля воска», мembatik — рисовать, покрывать каплями, [штриховать](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE))) — ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. Существует несколько видов батика: горячий, холодный, узелковый, свободная роспись. Главное их отличие в способе резервирования ткани.

Познакомить с техникой росписи «Холодный батик». Освоить приемы работы (переведение рисунка на ткань, нанесение контура, роспись с более светлых участков). Работа над эскизом батика. Возможно использование геометрического орнамента при создании рамки вокруг основного мотива. Использование ткани, красок для батика, резерва, стеклянных трубочек.

Задачи: познакомить с техникой холодного батика. Развить декоративно прикладные умения и навыки в росписи на ткани. Использовать средства художественной выразительности в создании художественного образа.

*Инструменты и материалы****:*** ткань, специальные красители по ткани, резервирующий состав, трубочка, кисти, графические материалы. Подрамник форматом А – 3.

*Самостоятельная работа:*создание узелкового батика – цветы.

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

За время обучения учащиеся ДШИ должны получить определенный комплекс знаний, умений и навыков по прикладному творчеству и декоративной композиции:

* знание понятий «декоративно-прикладное искусство», «художественные промыслы»;
* знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности;
* умение работать с различными материалами;
* умение работать в различных техниках: плетения, аппликация, коллажа, конструирования;
* умение изготавливать игрушки из различных материалов;
* навыки заполнения объемной формы узором;
* навыки ритмического заполнения поверхности;
* навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения;
* наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения;
* умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.

Первый год обучения – 3 класс

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:

* уравновешивать 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 – 4 класс

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 – 5 класс

знания:

* о принципах построения декоративной композиции;
* 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.

4. 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 знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях. В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность.

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во 6-м,8-м, 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 оценки

*Оценка 5 «отлично» предполагает:*ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи.

Оценка 4 «хорошо» допускает в работе учащегося есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность.

Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает: – работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность учащегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен.

Оценка 2 «неудовлетворительно» – учащийся допускает грубые ошибки, работа не закончена; учащийся не проявляет наличия знаний по пройденным темам, являющихся следствием отсутствия домашних занятий, а также плохой посещаемости аудиторных занятий.

Оценка со знаком «плюс» или «минус» основывается на вышеперечисленных качественных характеристиках и дает возможность дифференциации оценки, свидетельствующей о большей или меньшей степени качества исполнения.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

Прикладное творчество – основная (базовая) дисциплина в профессиональном искусстве. Знание основ прикладного творчества необходимо каждому художнику независимо от вида его дальнейшего самовыражения (станковая живопись и графика, театральная декорация и сценический костюм, книжная иллюстрация, дизайн интерьеров, автомобилей, бытовых приборов или модной одежды, архитектура, скульптура, компьютерный дизайн и мн. др.).

Прикладное творчество с развитием общества занимает все больше места в нашей обыденной жизни. Этот предмет интересен как в графическом многообразии, так и в разнообразии техник для исполнения в материале. Главными выразительными средствами в прикладном творчестве являются линия, пятно и цвет.

На уроках прикладного творчества ученики:

- знакомятся с разными видами прикладного творчества;

- учатся правильно компоновать декоративные композиции в заданные форматы на листе бумаги;

- познают основы цветоведения, технические особенности народного творчества;

- постигают основы художественно-исполнительской деятельности в декоративном ракурсе;

- учатся аккуратно, технологично работать в выбранной технике.

В начале обучения необходимо научить детей правильной посадке за мольбертом, столом. Необходимо следить за осанкой, соблюдением необходимого расстояния между рабочей поверхностью и глазами ребенка. Также важна хорошая освещенность рабочего места. У детей формируется умение правильно держать карандаш, кисть, умение делать цветовые смешения красками, выполнять плавные движения кистью руки, работая с различными видами народной росписи.

Одним из ключевых моментов обучения прикладному творчеству является обучение правильным композиционным, линейно-пластическим и цветовым решениям декоративных композиций. В ходе формирования навыков работы над декоративными произведениями учащимися выполняются различные упражнения, помимо этого дети знакомятся с работой с различными материалами, такими как работа восковыми мелками и гуашью, гелиевыми ручками и т.д. Наряду с работой традиционными графическими материалами (карандаш, краски) учащиеся работают с самыми разнообразными техниками (мозаика, коллаж, аппликация, батик и т.д.).

На занятиях у детей формируется представления о правильной компоновке предметов в пространстве выбранного формата листа. Главной задачей композиции в прикладном творчестве является умение размещать предметы, животных, насекомых, рыбок, птиц и декоративные детали так, что бы создать единое гармоническое выразительное целое. При решении композиционных задач в прикладном творчестве основными является работа со стилизацией и цветоведением, а потом уже и работа с изучением новых техник и материалов. При решении этих задач в декоративной композиции нельзя пренебрегать такими понятиями как: масштаб, пропорции, соразмерность, равновесие, тема, сюжет, образ, форма, симметрия, контраст, ритм, динамика, статика, а так же главное и второстепенное, единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония.

Для того что бы научить детей грамотно работать с декоративной композицией, необходимо сформировать у них представление о массах изображаемых предметов и пространстве вокруг них. Также важно научить поиску линейных и пластических взаимосвязей изображений и дополнительных деталей в заданной композиции листа. Научить упрощенному видению, без сохранения объема, стилизации, ритму в композициях. Эти знания в дальнейшем позволят лучше понять и разобраться в разработках графических работ, а в дальнейшем и в композициях в материале. Главная задача при обучении декоративной композиции научить детей правильно находить основные массы изображения и второстепенные. Причем они должны быть не равными. Грамотно заполнять декоративными деталями, сохраняя ощущение цельности изображения. Условно решать пространство листа в маленьких работах и больших.

Программа обучения прикладному творчеству построена таким образом, что каждый последующий год обучения основан на ранее приобретенных детьми навыках. Происходит переход от простого к сложному. Задания построены на постоянном чередовании разнообразных техник, черно-белых и цветных заданий, что дает возможность постоянной творческой активности и росту художественного мастерства ребенка.

Большое значение для художественного развития учащегося имеет творческий контакт с педагогом. Педагог объясняет теоретические основы работы над декоративной композицией, приводит примеры произведений мирового художественного искусства, демонстрирует приемы практической работы над созданием декоративных работ. Также педагогом осуществляет контроль над выполнением заданий учащимися и реализуется индивидуальный подход к каждому ребенку.

Учитывая индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, преподаватель может применять различные методы дифференциации для более полного развития его творческих способностей:

- разработка заданий различной трудности и объема;

- разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий;

- вариативность темпа освоения учебного материала;

- индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

В работе над декоративной композицией преподаватель должен добиваться различной степени завершенности учебной работы: работы могут быть представлены в виде зарисовок с натуры, как предварительная работа над эскизами, и законченные графические разработки. Так же при обучении активно используется закрепление полученных навыков в ходе домашних заданий. По окончании работы по данной теме проводится сравнительный анализ и обсуждение выполненных работ учащихся, с разбором достоинств и недостатков.

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

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Для полноценного усвоения материала учебной программы предусмотрено ведение самостоятельной работы. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы начального и основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. На самостоятельную работу обучающихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, количество занятий в неделю - 1 час.

В самостоятельной работе должны присутствовать разные виды заданий: упражнения к изученным темам, завершение работы, рисование с применением шаблонов, сбор информации по теме, разработка форэскизов, определение колорита работы, выполнение отдельных элементов композиции или целой композиции, работа над конкретными заданиями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение работы до выставочного вида. При необходимости рекомендации по домашней работе преподаватель дает в индивидуальном порядке. Учащиеся имеют возможность работать с книгой, иллюстративным материалом в библиотеке.

Внеаудиторная работа учащихся также может проходить в виде экскурсий, участия обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ДШИ.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004

2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008

3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005

4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005

5. Даглдиян К.Т. «Декоративная композиция» / Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008

6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М: «Владос», 2008

7. Орнаменты народов мира. СПб, «Кристалл»,1998

8. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996

9. Халдина Е.Ф. Композиция в дизайне среды. Челябинск, 2007

Список методической литературы

1. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов-на-Дону, «Феникс» 2000

2. Береснева В.Я., Романова Н.В. Вопросы орнаментации ткани. М.: «Легкая индустрия», 1977

3. Голубева О.Л. Основы композиции». М.: Издательский дом искусств, 2004

4. Груздев В.В. Метод освоения некоторых понятий композиции. - В кн.: Преподавание спецдисциплин на художественно-графических факультетах педагогических институтов. Курск, КПИ, 1978

5. Енин А.А. Обухов И.Б. Основы композиции.

<http://library.fentu.ru/book/arhid/osnovkompoz/index.html>

6. Зайцев А. Наука о цвете в живописи. М.: «Искусство»1986

7. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981

8. Панксенов Г.И. Живопись форма, цвет, изображение. М.: «Академия», 2008

9. Практическое цветоведение. МГПИ. Пособие для студентов художественно– графического факультета. М., 1985