

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №4 города Бийска»

Утверждено:
приказом МБУДО «ДШИ №4 г. Бийска»
от 9 августа 2021 г. № 25

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«Декоративно-прикладное творчество»

Предметная область

ПО. 01. Художественное творчество

Программа учебного предмета

ПО.01. УП.06. Композиция прикладная

2021 г.

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом МБУДО «ДШИ № 4 г. Бийска» Протокол № 8 от 09.08.21 г.</p>	<p>Утверждено: приказом МБУДО «ДШИ №4 г. Бийска» от 9 августа 2021 г. № 25</p>
---	--

Разработчики:

Евсеенко О.А. - преподаватель отделения изобразительного искусства1

МБУДО «Детская школа искусств №4 города Бийска»

Рецензент: Прокудин Ю.А.- преподаватель специальных дисциплин НГХУ

Рецензент: Шушканова Т.В. – зам. директора по УВР, МБУДО ДШИ №4 г. Бийска

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка	4
- Характеристика учебного предмета, место и роль в образовательном процессе	
- Срок реализации программы	
- Цель и задачи учебного предмета	
- Форма проведения учебных занятий	
- Методы обучения	
- Описание материально-технических условий реализации программы	
- Объем учебного времени для реализации учебной программы	
II. Содержание учебного предмета	6
- Учебно-тематический план	
- Содержание учебного предмета. Годовые требования	
III. Требования к уровню подготовки обучающихся	17
- Требования к уровню подготовки на разных этапах обучения	
IV. Формы и методы контроля, система оценок	17
- Формы и методы контроля, система оценок	
- Критерии оценок	
V. Методическое обеспечение учебного процесса	18
- Методические рекомендации преподавателям	
- Перечень средств обучения	
VI. Список литературы и средств обучения	19

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, 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 «Декоративно-прикладное творчество».

Учебный предмет «Композиция прикладная» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению композиционных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое развитие обучающихся осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Срок реализации программы

Учебный предмет «Композиция прикладная» при 8 летнем сроке обучения реализуется 5 лет (4-8 классах.).

При реализации программы «Композиция прикладная» с 8-летним сроком обучения: аудиторные занятия по предмету: 1 час; самостоятельная работа: 2 часа.

Цель и задачи учебного предмета

Цель преподавания предмета:

- художественно-эстетическое развитие личности обучающегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи программы:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция прикладная» и проведение консультаций 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.

Методы обучения

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

- Словесный (беседа, объяснение, рассказ)
- Наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы)
- Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления)
- Практический

Описание материально-технических условий реализации программы

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

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.

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

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» с нормативным сроком обучения 8 лет общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная»

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Вс часов
	Классы/полугодия										
	4		5		6		7		8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
Самостоятельная работа	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
Вид промежуточной аттестации	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	49

составляет 495 часа (в том числе 165 аудиторных часов, 330 часов самостоятельной работы).

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

Учебно – тематический план

1 учебный год

№	Наименование раздела, темы	Вид ебного нятия	Аудиторн ые занятия	Самосто ельная бота	Максимал ная учебная нагрузка
1.	Раздел: Основы композиции				
1.1	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	1	2	3
1.2	Равновесие основных элементов композиции в листе	урок	1	2	3
2.	Раздел: Цвет в композиции				
2.1	Основные цвета, составные и дополнительные. Эмоциональная характеристика цвета	урок	1	2	3
2.2	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	4	8	12
3.	Раздел: Сюжетная композиция				
3.1	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	урок	9	18	27
3.2	Ритм в композиции	урок	4	8	12
3.3	Композиционный центр в композиции	урок	5	10	15
3.4	Выразительные средства композиции	урок	8	16	24

2 год обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид теоретического занятия	Аудитор ные занятия	Самостоятель ная работа	Максималь ная учебная нагрузка
1.	Раздел: Цвет в композиции станковой				
1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	урок	8		
2.	Раздел: Сюжетная композиция				
2.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	урок	8		
3.	Раздел: Декоративная композиция				
3.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, основные принципы ее построения.	урок	2		
3.	Трансформация и стилизация изображения	урок	5		
3.	Декоративная композиция натюрморта	урок	5		
3.	Стилизация изображения животных	урок	5		

3 год обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид теоретического занятия	Аудитор ные занятия	Самостоятель ная работа	Максималь ная учебная нагрузка
----------	-------------------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------------------

1.	Раздел: Цвет в композиции				
1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	урок	8	16	24
2.	Раздел: Сюжетная композиция (исторический жанр)				
2.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) исторических композиций на историческую тематику	урок	12	24	36
3.	Раздел: Создание художественного образа в композиции				
3.	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	13	26	39

4 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1.	Раздел: Создание художественного образа в композиции				
1.	Композиционная организация портрета	урок	8	16	24
2.	Однофигурная композиция со стаффажем заднем плане	урок	9	18	27
2.	Раздел: Графика				
2.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента	урок	8	16	24

2.	Графический лист с визуальным эффектом	урок	8	16	24
2.	вариант 1. Иллюстрация вариант 2. Архитектурные композиции				

5 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1.	Раздел: Сюжетная композиция				
1.	Сюжетная композиция конкурсную тему	урок	6	12	18
2.	Сюжетная композиция. Иптих	урок	10	20	30
2.	Раздел: Итоговая работа				
2.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (34 фигуры). вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания). Вариант 3. Декоративный натюрморт	урок	17	34	51

Содержание учебного предмета, годовые требования

В конце первого года обучения обучающийся должен:

Знать:

- понятия и термины, используемые при работе над композицией;
- о движении в композиции;
- о ритме в композиции;
- о контрастах и нюансах;

Уметь:

- уравнивать основные элементы в листе;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;

Владеть:

- навыками владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- навыками поэтапной работы над сюжетной композицией;

- навыками анализировать схемы построения композиций великими художниками.

В конце второго года обучения обучающийся должен:

Знать:

- понятия и термины, используемые при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о трехмерном пространстве;
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);
- о создании декоративной композиции;

Уметь:

- передавать пространство через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

Владеть:

- навыками перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- навыками анализировать схемы построения композиций великих художников;
- навыками работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- навыками создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

В конце третьего года обучения обучающийся должен:

Знать:

- о пропорциях, об основах перспективы;
- о символическом значении цвета в композиции;
- о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

Уметь:

- 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;

Владеть:

- навыками разработки сюжета;
- навыками использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
- навыками работы над серией композиций.

В конце четвертого года обучения обучающийся должен:

Знать:

- как применять основные правила и законы композиции;
- основные пропорции фигуры человека;
- соразмерность фигур человека, животного и частей интерьера;

Уметь:

- выполнять живописную композицию с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
- организовывать структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

Владеть:

- навыками создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- навыками правильной организации композиционных и смысловых центров;

- навыкамисоздания целостности цветотонального решения листа.

В конце пятого года обучения обучающийся должен иметь:

Знать:

- законы композиции и схемы композиционного построения листа;
- о плановости, перспективном построении пространства;
- о стилизации форм;

Уметь:

- Самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим 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;

Владеть:

- навыками работы различными живописными и графическими техниками;

- навыками самостоятельного изучения материальной культуры;

- навыками применения визуальных эффектов в композиции;

- навыками создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

Первый год обучения.

1.Раздел: Основы композиции.

1.1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников. Цель:знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции». Задача:знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций. Самостоятельная работа:просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе. Цель:определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости». Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла. Предлагаемые аудиторные задания:исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» ит.п.). Задание для самостоятельной работы:зарисовки по памяти обучающимися летних впечатлений.

2.Раздел:Цвет в композиции

2.1. Основные цвета, составные и дополнительные. Эмоциональная характеристика цвета. Цель:знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета. Задача:знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров. Предлагаемое аудиторное задание:создание цветовых растяжек холодной гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

2.2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс. Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплостыдности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе. Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Предлагаемые аудиторские задания:

- этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте»
- этюд по воображению «Деревья осенью».

Задания для самостоятельной работы: создание цветовых выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветовые эскизы образов деревьев.

3. Раздел: Сюжетная композиция

3.1. Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «Симметрия» и «Асимметрия». Палитра в 2 тона. Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат). Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.

Предлагаемое аудиторское задание: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма. Задания для самостоятельной работы: наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению.

3.2. Ритм в композиции. Изучение понятия композиционного ритма. Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции. Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции. Предлагаемое аудиторское задание: а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрывается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель «Охотники на снегу».

б) создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал». Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

3.3. Композиционный центр в композиции. Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии. Предлагаемое аудиторское задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов. Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

3.4. Выразительные средства композиции. Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже». Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».

Предлагаемые аудиторские задания:

а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа; б) выполнение живописной композиции

на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа; Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции.

2 год обучения

1. Раздел: Цвет в композиции

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции. Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние». Задача: овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух-или трехплановое пространство. Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

2. Раздел: Сюжетная композиция

2.1 Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции). Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «Цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея». Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга. Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема). Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

Раздел 3. Декоративная композиция

3.1. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения. Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции. Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета. Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром: рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»; изображение силуэта этого предмета. Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

3.2. Трансформация и стилизация изображения. Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка. Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных

характеристик. Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций:

- уменьшение ширины в два раза;
- увеличение ширины в два раза;
- изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета). Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.

3.3. Декоративная композиция натюрморта. Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму. Задача: умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании. Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:

- натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»;
- вариант «черно-белое изображение»;
- вариант «черно-серо-белое изображение». Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру.

3.4. Стилизация изображения животных. Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве. Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов. Предлагаемое аудиторное задание:

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента
2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.

3 год обучения

1.Раздел:Цвет в композиции станковой

1.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей. Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов». Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом. Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная. Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

2.Раздел: Сюжетная композиция (исторический жанр)

2.1.Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику.

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение разновременных событий;
- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы

композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание: 1) Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.

2) Выбор темы и сюжета для разработки композиции. 3) Исполнение мини-серии в материале.

Задание для самостоятельной работы: копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем.

3. Раздел: Создание художественного образа композиции

3.1. Иллюстрации к литературным произведениям.

Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции. Задача: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («Золотое сечение», «Соотношение больших масс», «Композиционный центр»).

2. Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков. Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

4 год обучения

1. Раздел: Создание художественного образа композиции

1.1. Композиционная организация портрета. Цель: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового. Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства. Предлагаемое аудиторное задание: живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»; А.П. Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Задание для самостоятельной работы: анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека.

3.2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности. Задача: создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции. Предлагаемое аудиторное задание: создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане. Задание для самостоятельной работы: зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

2.Раздел: Графика

2.1. Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента. Цель:создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики. Задача:нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времен и стран. Предлагаемое аудиторное задание: разработка графического, цветового решения орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции с включенным в нее орнаментом в заданном формате. Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран.

2.2. Графический лист с визуальным эффектом. Вариант 1. Иллюстрация. Цель:создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, взаимодействие чистого пространства листа и изображения. Задача:умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий восприятию литературного произведения. Предлагаемое аудиторное задание:выполнение иллюстрации с разработкой схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося в композицию графического листа. Задание для самостоятельной работы:отбор самого выразительного эпизода литературного произведения для наиболее полного раскрытия его через визуальный эффект. Изучение соответствующей материальной культуры. Вариант 2. Архитектурная фантазия.

Цель:создание графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами. Задача:умение создавать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези. Предлагаемое аудиторное задание:выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение композиции. Задание для самостоятельной работы:изучение архитектурных стилей. Знакомство с современными тенденциями в архитектуре.

5 год обучения

1.Раздел:Сюжетная композиция

1.1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему. Цель:создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему. Задача:Умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение. Предлагаемое аудиторное задание:выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции. Задание для самостоятельной работы:сбор натурального материала. Подготовительные наброски и этюды.

1.2. Сюжетная композиция. Триптих. Цель:закрепление опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; роль детали в утверждении достоверности изображения. Задача:Создать композицию, составные части которой будут подчинены раскрытию общей идеи, и в то же время будут рассматриваться как самостоятельные. Предлагаемое аудиторное задание: Создание трех композиций объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции. Задание для самостоятельной работы:сбор натурального материала, изучение материальной культуры, продолжение работы над композицией.

2.Раздел: Итоговая работа

2.1. Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания). Вариант 3. Декоративный натюрморт. Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, наклонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения учебного предмета «Композиция прикладная» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

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;
- использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;

Владеть:

- навыками работы по композиции.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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 в 8 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:

1.Поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;

2.Поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;

3.Сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;

4.Выставка и обсуждение итоговых работ.

Критерии оценок

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

Оценка «5» (отлично)– обучающийся самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

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

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

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.

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

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение
4. Материальной культуры.
5. Тональные форэскизы.
6. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
7. Варианты тонально-композиционных эскизов.
8. Варианты цветотональных эскизов.
9. Выполнение картона.
10. 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 станковая». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветowych 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 цветowych или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

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

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

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность обучающемуся 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.

VI. Список литературы и средств обучения

Список методической литературы

1. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
4. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
5. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
6. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
7. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
8. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
11. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
12. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
13. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
14. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
15. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995

16. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
17. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
18. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы

1. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
7. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
8. Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. М.: Конец века, 1997

Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными учебными пособиями, мебелью натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ обучающихся, настенные иллюстрации;
- демонстрационные: муляжи, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: презентации, видеофильмы, аудиозаписи.