

муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
«Детская школа искусств № 24 «Триумф»

Рассмотрена и одобрена
Педагогическим советом
МАУДО ДШИ № 24 «Триумф»
Протокол № 5 от 20.06.2025

УТВЕРЖДЕНА
приказом
МАУДО ДШИ № 24 «Триумф»
от 29.08.2025 № 25у

Дополнительная предпрофессиональная программа
в области изобразительного искусства «Живопись»
Программа по учебному предмету
В.01.УП.02. Композиция прикладная

Автор:
преподаватель
Лебедева Е. И.

Новосибирск
2025

Содержание

1	Пояснительная записка	3
2	Объем времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета, сведения о затратах учебного времени	6
3	Учебно-тематический план	7
4	Содержание учебного предмета. Годовые требования	9
5	Требования к уровню подготовки обучающихся	24
6	Формы и методы контроля, система оценок	25
7	Методическое обеспечение учебного процесса	27
8	Список рекомендуемой литературы	29

1. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на основе федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись», с учетом специфики преподавания данного предмета в Детской школе искусств № 24 «Триумф» и личного педагогического опыта автора программы.

Программа учебного направлена на создание условий для овладения обучающимися приемами работы различными материалами, в различных техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих возможностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к культуре национальной.

В заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети учатся организовывать композиционную плоскость, сообразуясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его многообразии, создают своими руками предметы, в которые вкладывают знания об окружающем мире, фантазию. Творческое общение с традиционными видами ремесел также играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение.

Навыки, приобретенные на уроках рисунка и живописи, помогают обучающимся наиболее успешно выполнять задания по прикладной композиции. Знание основных художественных школ русского и западноевропейского искусства, видов народного художественного творчества, его особенностей и истоков позволяют создавать наиболее выразительные орнаментальные темы и декоративные композиции. Знания, умения и навыки, приобретенные на уроках по учебному предмету «Композиция прикладная», позволяют наиболее успешно создавать художественные проекты для работы в материале.

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

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Композиция прикладная» реализуется с 1 по 5 классы: аудиторные занятия – 2 часа, самостоятельная работа – 1 час.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция прикладная» является художественно-эстетическое развитие личности обучающегося посредством приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Задачи учебного предмета «Композиция прикладная»:

- знакомство с основными закономерностями, правилами и приемами декоративной композиции;
- формирование способности понимать принципы создания предметов декоративно-прикладного искусства;
- 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;
- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих основные профессиональные программы в области изобразительного искусства.

Форма проведения учебных занятий

Освоение предмета «Композиция прикладная» осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

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

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

Методы обучения

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

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций, приемов работы; рассказ, беседа, инструктаж);
- репродуктивный;
- практический (творческие упражнения и работа в материале);
- проблемный;
- исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов);
- творческие;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках дополнительной предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных цели и задач учебного предмета, основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях художественного образования.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Соблюдаются своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Перечень аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- выставочный зал,
- библиотеку,
- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий, которые оснащены необходимым оборудованием.

Имеются натюрмортный и методический фонды.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам, фондам аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной/учебно-методической литературы по всем предметам, а также изданиями

художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям программы «Живопись».

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Средства обучения

- таблицы по темам (орнамент, цветоведение, стилизация, основы общей композиции);
- наглядные пособия;
- методические пособия;
- папки практических заданий, сформированные по темам;
- фонд лучших работ обучающихся по разделам и темам;
- видеоматериалы;
- Интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

2. Объем времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета, сведения о затратах учебного времени

При реализации ДПП «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная» составляет 495 часов (330 аудиторных часов, 165 часов самостоятельной работы).

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Самостоятельная работа (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495

Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет		зачет	
--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

3. Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения <i>1 полугодие – 16 учебных недель</i>					
1	Вводная беседа о предмете «Композиция прикладная». Выразительные средства композиции	урок	6	2	4
2	Масштабирование формы и формата, равновесие, симметрия и асимметрия.	урок	6	2	4
3	Способы стилизации (линия, пятно, точка)	урок	6	2	4
4	Декор в композиции. Фактуры	урок	6	2	4
5	Геометризация	урок	6	2	4
6	Стилизация через образ	урок	9	3	6
7	Линия и её роль в композиции	урок	9	3	6
	ИТОГО		48	16	32
<i>2 полугодие – 17 учебных недель</i>					
8	Цветовой круг	урок	6	2	4
9	Основные цвета	урок	6	2	4
10	Насыщенность цветов	урок	3	1	2
11	Выделение композиционного центра. Формальная композиция	урок	6	2	4
12	Теплые и холодные цвета	урок	9	3	6
13	Виды орнамента. Орнамент в полосе. Ритм	урок	9	3	6
14	Замкнутый орнамент. Орнамент в круге	урок	9	3	6
15	Зачет	просмотр	3	1	2
	ИТОГО		51	17	34
	Итого за 1 год обучения 33 учебные недели		99	33	66
2 год обучения <i>1 полугодие – 16 учебных недель</i>					
1	Ахроматическая гамма	урок	12	4	8
2	Декоративный пейзаж. Цветовые гармонии	урок	12	4	8
3	Композиционный центр. Выделение формой и размером	урок	3	1	2
4	Выделение композиционного центра	урок	9	3	6

	цветом. Работа в материале				
5	Движение цвета в пространстве. Три основных цвета. Витраж	урок	12	4	8
	ИТОГО		48	16	32

2 полугодие – 17 учебных недель

6	Стилизация насекомых, птиц, животных.	урок	6	2	4
7	Плоскостная композиция	урок	9	3	6
8	Статика, динамика в композиции. Выделение центра	урок	15	5	10
9	Линия и ее роль в композиции	урок	6	2	4
10	Статика и динамика	урок	3	1	2
11	Декор и орнамент в стилизации	урок	9	3	6
12	Зачет	просмотр	3	1	2
	ИТОГО		51	17	34
	Итого за 2 год обучения 33 учебные недели		99	33	66

3 год обучения

1 полугодие – 16 учебных недель

1	Стилизация предметов быта. Натюрморт	урок	3	1	2
2	Доминанта в декоративной композиции	урок	3	1	2
3	Монохромная гамма. Насыщенность цвета	урок	12	4	8
4	Узелковый батик (контрастная гамма)	урок	6	2	4
5	Движение в композиции.	урок	12	4	8
6	Декоративная контрастная композиция	урок	12	4	8
	ИТОГО		48	16	32

2 полугодие – 17 учебных недель

7	Цветовая пара. Нюанс	урок	3	1	2
8	Декоративная нюансная композиция	урок	27	9	18
9	Линия, цвет, ритм в декоративной композиции.	урок	6	2	4
10	Традиционная роспись	урок	12	4	8
11	Зачет	просмотр	3	1	2
	ИТОГО		51	17	34
	Итого за 3 год обучения 33 учебные недели		99	33	66

4 год обучения

1 полугодие – 16 учебных недель

1	Закон цельности. Витраж	урок	24	8	16
2	Традиционная роспись	урок	24	8	16
	ИТОГО		48	16	32

2 полугодие – 17 учебных недель

3	Ковровая вышивка. Знакомство с техникой	урок	9	3	6
4	Сюжетная декоративная композиция	урок	6	2	4
5	Колорит в полихромной гамме	урок	33	11	22
6	Зачет	просмотр	3	1	2
	ИТОГО		51	17	34
	Итого за 4 год обучения 33 учебные недели		99	33	66

5 год обучения

1 полугодие – 16 учебных недель

1	Техника мозаики	урок	48	16	32
---	-----------------	------	----	----	----

	ИТОГО		48	16	32
<i>2 полугодие – 17 учебных недель</i>					
2	Стилизация. Способы выражения характера фигуры человека	урок	3	1	2
3	Стилизация портрета в декоративной композиции (гобелен, ручное ткачество)	урок	45	15	30
4	Зачет	просмотр	3	1	2
	ИТОГО		51	17	34
	Итого за 5 год обучения 33 учебные недели		99	33	66

4. Содержание учебного предмета. Годовые требования

Содержание учебного предмета нацелено на развитие восприятия и понимания языка декоративного искусства, способностей понимать и применять в учебно-творческой работе принципы создания предметов ДПИ.

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

Теоретическая часть предполагает изучение теории композиции, включает в себя аналитические задания; практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебной и творческой деятельности.

Курс «Композиция прикладная» включает в себя четыре раздела:

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

Разделы повторяются каждый год и имеют различный уровень сложности.

В разделе «Орнамент» в первом классе обучающиеся знакомятся с правилами построения линейного орнамента, во втором – замкнутого, в третьем и четвертом классах используют знания по орнаментальной композиции для составления итоговых декоративных композиций, в пятом классе пробуют свои силы в создании орнаментальной формы для прикладного применения в окружающей среде (например, костюм, интерьер).

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

В разделе «Стилизация и трансформация формы» обучающиеся работают с растительными, животными и другими природными формами, а также с формами и предметами окружающей среды. В пятом классе используют приобретенные знания для создания многофигурных композиций или элементов костюма.

В разделе «Основы общей композиции» обучающиеся знакомятся с законами и правилами составления композиций, в каждом классе задачи усложняются. Все темы связаны между собой и имеют интегрированные основы.

Порядок изучения разделов и количество тем могут меняться в зависимости от поставленных задач. Варианты стилизации и направленность орнаментальных композиций можно выбирать созвучно национальному колориту.

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

Итогом каждого года обучения должна стать серия цветовых или графических работ небольшого формата или одна законченная композиция в рамках изучаемой темы в цвете, материале или графическая. Техника исполнения и формат работы обсуждаются с преподавателем.

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.

Первый год обучения

1. Вводная беседа.

Знакомство с предметом «Композиция прикладная». Изобразительные свойства композиции.

Знакомство с выразительными средствами композиции (пятном, линией, штрихом).

Задание: создать сказочную композицию, в которой «участвуют» необычные персонажи – человек–тень (пятно), собачка-такса (линия), злые пчелы (точки), травы и дожди (штрих). Можно выполнить задание в любой другой форме.

Подача графическая. Фломастеры, тушь, формат А4.

Самостоятельная работа: нарисовать еще один вариант сказки.

2. Масштабирование формы и формата. Силуэт. Симметрия и асимметрия.

В задании обучающимся дается возможность (под контролем педагога) в очень простой форме попытаться овладеть такими приемами и свойствами композиции, как масштабность, равновесие, пропорциональность, ритм, симметрия, асимметрия, статика, динамика, силуэт.

Задание: выполнить симметричную или асимметричную силуэтную композицию на тему «Ночной город», разделив лист пополам. На одной половине листа используем черный силуэт на белом фоне, на другой – белый силуэт на черном фоне. Композиция может быть статичной или асимметричной.

Подача графическая (использование пятна). Плоскостное изображение выбранного объекта. Упражнения выполняется фломастером (или аппликативно) на белой бумаге.

Формат А3, фломастер темный или цветная бумага, ножницы, клей.

Самостоятельная работа: подготовка эскизов на тему «Город».

3. Способы стилизации (линия, пятно, точка).

Знакомство с выразительными возможностями графической стилизации:

- выполнение рисунка линией одной толщины;
- выполнение рисунка линией разной толщины;
- выполнение рисунка линией разной толщины с включением пятна;
- выполнение рисунка приемом «пятно»;
- выполнение рисунка с использованием фактур и с помощью орнаментальной стилизации.

Задание: выполнить упражнение на стилизацию растения при помощи линии, пятна и точки.

Подача графическая. Фломастеры, тушь, линер, формат А3.

Самостоятельная работа: стилизовать любой предмет, используя линию, пятно и точку.

4. Декор в композиции. Фактуры.

Использование орнаментального ряда, замкнутого орнамента, фактуры в зависимости от характера изображения или предмета и его назначения. Развитие умения передавать характер предмета в условном рисунке известными графическими средствами. Выполнение рисунка с использованием фактур и с помощью орнаментальной стилизации.

Задание: выполнить стилизацию насекомого с использованием декоративных узоров, орнаментов, фактур. Подача графическая (использование пятна, линии, декора).

Все задания выполняются на белом или тонированном листе формата А4. Используются разные графические материалы.

Самостоятельная работа: стилизовать любой предмет, используя декор.

5. Геометризация формы.

Приведение измененного по форме растительного или животного объекта к простейшим геометрическим формам:

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

Задание: выполнить упражнение на геометризацию формы растительного или животного объекта.

Подача графическая. Формат А4, фломастер, белая бумага.

Самостоятельная работа: выполнение дополнительных вариантов геометризации растительных форм.

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

6. Стилизация предмета через образ.

Стилизация через образное выражение, при котором выявляются наиболее характерные черты предмета и отбрасываются ненужные детали (колючий ежик, умная сова). Стилизуют по собственному существующему принципу (колючий ежик) и по привнесенному свойству (умная сова). Любой предмет можно ассоциировать с каким-либо животным (чайник-слон, улитка-дом, рыба-корабль и т.д.). Трансформация формы предмета осуществляется в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, подчеркивание угловатости и т.д.

Задание: выполнить стилизацию предмета (чайник, часы, корабль и т.д.) через ассоциацию с формой животного, насекомого, рыбы, человека и т.д.

Подача графическая (использование пятна, линии, декора).

Все задания выполняются на белом или тонированном листе формата А4. Используются разные графические материалы.

Самостоятельная работа: выполнить задание наоборот (рыба-корабль, петух-чайник и т.д.).

7. Линия и ее роль в композиции.

Закрепить понятия «текстуры», «стилизация», «графическое заполнение листа».

Задание: выполнить декоративную композицию на тему «Сказка». Использование пятна, линии, декора.

А4 белый или тонированный. Разные графические материалы.

Самостоятельная работа: стилизовать героя из любой сказки.

8. Цветовой круг.

Знакомство обучающихся с цветовым кругом и с цветом как художественным материалом.

Задание: выполнить цветовой круг на восемь цветов.

Задание выполняется гуашевыми красками. Формат А4, гуашь, бумага, кисти.

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

9. Основные цвета.

Выделить основные цвета цветового круга: красный, желтый, синий.

Задание: на формате А4 выполнить композицию из трех основных цветов на тему «Город», «Деревня».

Подача: цветная графика или аппликация. Формат А4, фломастеры, цветная бумага.

Самостоятельная работа: выполнение заданных колористических композиций (по аналогии с работой в классе).

10. Насыщенные и ненасыщенные цвета.

Обучающиеся должны усвоить такие характеристики, как цветовой тон, светлота и насыщенность. Цвет может вызывать также ощущения, например, свежести, легкости. Изменение насыщенности цвета на три ступени за счет добавления белой и черной красок (для основной группы цветов).

Задание: на формате А3 изобразить лист дерева с прожилками. С одной стороны на листе выполнить выкраску за счет добавления белого цвета к основному, с другой – черного.

Формат А3, гуашь, кисти, белая бумага.

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

11. Выделение композиционного центра. Формальная композиция.

Знакомство со способами выделения композиционного центра:

- через свободное пространство вокруг пятна (сгущение с одной стороны и разряжение с другой);
- цветом или тоном, если форма предметов одинаковая;
- размером;
- через контрастность форм;
- доминирование образовавшейся пустоты;
- два центра, один из которых ведущий

Задание: выполнить упражнение на выделение композиционного центра разными способами.

Формат А4, аппликация, цветная бумага.

Самостоятельная работа: выполнение композиционных работ (по аналогии с работой в классе).

12. Теплые и холодные цвета.

Определение теплых и холодных оттенков цвета:

- все имеющиеся цвета разложить на средне сером фоне;
- разделить на две группы – теплую и холодную;
- среди цветов можно выделить тепловые полюса (голубой – холодный, а оранжевый – теплый).

Задание: выполнить коллаж в теплой или холодной гамме на тему «Натюрморт» или «Пейзаж».

Формат А4. Журналы с цветными страницами.

Самостоятельная работа: выполнение колористических композиций (по аналогии с работой в классе).

13. Виды орнамента. Орнамент в полосе. Ритм.

Знакомство обучающихся с видами орнамента (геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный), национальными признаками и символикой.

Просмотр видеорядов, наглядных таблиц, работ обучающихся.

Знакомство с принципами построения линейного орнамента:

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

Освоение приемов получения орнамента:

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

Задание: выполнить орнаментальную композицию в полосе из растительных форм. Мотив для орнамента выбирается из ранее стилизованных растительных форм. Мотив корректируется и масштабируется для данной работы. Выбирается схема для построения орнамента. Схема должна соответствовать мотиву.

Формат А4, работа выполняется в цвете, графике или аппликативно по выбору педагога.

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

14. Замкнутый орнамент. Орнамент в круге.

Способы построения замкнутого орнамента:

- вращение вокруг вертикальной оси;
- образование «розетки»;
- «розетка» повторяется заданное количество раз.

Задание: самостоятельное создание орнаментальной замкнутой композиции в круге по любой из выбранных (или рекомендованных педагогом) композиционных схем. Выбор мотива для создания орнаментальной композиции из ранее разработанных декоративных тем (стилизованные цветы, насекомые, птицы). Выбранный мотив корректируется и масштабируется для выполнения данной работы.

Подача графическая или аппликативная. Формат А3, пастельная бумага, фломастеры, гуашь.

Самостоятельная работа: продолжение работы над орнаментом по утвержденному варианту.

15. Зачет.

Просмотр и анализ работ. Выявление достоинств и недочетов.

Второй год обучения

1. Ахроматическая гамма.

Знакомство с ахроматическими цветами. Изучение способа образования ахроматических цветов.

Задание: выполнить ахроматическую композицию на тему «Натюрморт».

Подача аппликативная, формат А-3; пастельная бумага белая, черная, серая.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение колористических композиций на заданную тему.

2. Декоративный пейзаж. Цветовые гармонии.

Закрепить понятия «цветовые гармонии», «родственные цвета», «теплая гамма», «холодная гамма», «контраст теплого и холодного», «контраст дополнительных цветов».

Задание: выполнить декоративный пейзаж в теплой, холодной, контрастной + теплое на холодном.

Формат А3 (делим на 4 части), гуашь.

Самостоятельная работа: продолжение работы над пейзажем по утвержденному варианту.

3. Композиционный центр. Выделение размером и формой.

В процессе работы обучающимся необходимо усвоить, что часть произведения, ясно выражаящая главную мысль и его идейное содержание, является композиционным центром. Композиционный центр должен привлекать внимание зрителя. Обучающийся обязательно должен понять, что он, как художник, режиссирует и определяет, что будет главным в его произведении, а что – второстепенной деталью.

Равновесие картинной плоскости. Выявление различия между зрительным и геометрическим центром. Правильное определение зрительного центра – равновесие картинной плоскости. Способы выделения композиционного центра:

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

Задание: выполнить эскизы для будущей композиции на тему «Сказка» с выделением композиционного центра формой и размером.

Подача графическая. Формат А4, бумага белая, 6 эскизов.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиции, выделения зрительного центра.

4. Выделение композиционного центра цветом. Работа в материале.

Выполнение декоративной композиции в материале (мокрое валяние) на заданную тему с учетом полученных знаний. Использование готовых мотивов ранее стилизованных объектов.

Задание: выполнить композицию «Сказка» по эскизу, выполненному на прошлом уроке, в материале с учетом выделения композиционного центра цветом.

Подача в материале: мокрое валяние. Формат А-3, пряжа для валяния.

Самостоятельная работа: графическое выполнение небольших эскизов в формате А5 на выделение композиционного центра.

5. Движение цвета в пространстве. Три основных цвета. Витраж.

Познакомить с понятиями «витраж», «доминанта и центр композиции». Закрепить умение организовывать плоскость листа, используя доминанту с резким контрастом по величине, или без доминанты.

Задание: выполнить эскиз для витража («Овощи», «Фрукты», «Город», «Подводный мир»).

Стекло Ф-А4, витражные краски или черный картон, цветная бумага, гуашь.

Самостоятельная работа: продолжение работы над витражом по утвержденному варианту.

6. Стилизация насекомых, птиц, животных.

Основа стилизации – копирование природной формы с образца (насекомые, птицы, рыбы или животные). Стилизация и трансформация природных форм – изменение силуэтной формы предмета за счет изменения пропорций объекта (расширение, сжимание, вытягивание, сплющивание, изменение пропорций).

Задание: выполнить эскизы для будущей плоскостной композиции (линогравюра) в материале на тему «Животные в природе».

Подача графическая, формат А4, кисть, фломастеры, тушь.

Самостоятельная работа: дополнительное копирование вариантов природных форм.

7. Плоскостная композиция.

Задание: выполнить плоскостную композицию в материале на тему «Животные в природе» (линогравюра).

Подача графическая.

Формат А3 линолеум, резаки, масляная краска; бумага белая, пастельная цветная, крафтовая формата А3.

Самостоятельная работа: продолжить работу над плоскостной композицией.

8. Статика, динамика в композиции. Выделение центра.

Познакомить с понятиями «цветовые ассоциации», «статика», «динамика».

Выделение композиционного центра цветом.

Задание: выполнить эскиз и задание на тему (на выбор) «Герои русских сказок», «Сестра и брат», «Мать и дитя», «Бабушка и внук».

Смешанная техника. Аппликация из ткани. Гуашь Ф-А3, картон.

Самостоятельная работа: продолжить работу над плоскостной композицией.

9. Линия и ее роль в композиции.

Познакомить с заполнением предмета графическими элементами «Текстуры» – точка; линия; пятно; линия, точка и пятно.

Задание: выполнить задание: «Текстуры».

Графика (гелевая ручка, бумага Ф-А4)

Самостоятельная работа: продолжить работу над текстурами.

10. Статика и динамика.

Задание: выполнить эскизы статичной и динамичной композиции на тему «Декоративный натюрморт» или «Декоративный пейзаж» так, чтобы они отражали:

- статичную симметрию;
- динамичную асимметрию.

Подача графическая. Композиция в квадрате.

Формат А4, графитный карандаш.

Самостоятельная работа: продолжить работу над эскизами. Эскизы фактур.

11. Декор и орнамент в композиции.

Орнаментально-художественная выразительность природной формы. Развитие умения выявлять главные темы ритмических повторов, скрытую орнаментальность предмета (с помощью многократного увеличения); передавать характер предмета в условном рисунке известными графическими средствами.

Разработка темы орнаментальности в нескольких графических вариантах.

Задание: выполнить динамичную или статичную (на выбор) графическую композицию на тему «Декоративный натюрморт» или «Декоративный пейзаж» с использованием орнаментального ряда, замкнутого орнамента, фактур в зависимости от характера изображения или предмета и его назначения. Выполнение рисунка с использованием фактур и с помощью орнаментальной стилизации.

Подача графическая (использование пятна, линии, декора). Задание выполняется на белом или тонированном листе формата 30 на 30 см. Используются разные графические материалы: линер, маркер, тушь, перо.

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

12. Зачет.

Просмотр и анализ работ. Выявление достоинств и недочетов.

Третий год обучения

1. Стилизация предметов быта. Натюрморт.

Задание: выполнить силуэтный рисунок натурной постановки натюрморта на уровне глаз. Изменить силуэтную форму предмета за счет изменения пропорций объекта. Разные по форме и силуэту предметы расположены на высокой подставке и загораживают друг друга (три пространственных слоя). Формы работают на прозрачность.

Подача графическая (использование пятна и линии).

Формат А4, карандаш; бумага белая, тонированная.

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

2. Доминанта в декоративной композиции.

Доминантами в композиции являются господствующие (ясно выделенные из окружения) по своему значению, форме, размерам и другим свойствам отдельные элементы. Доминантой может быть одна большая форма или несколько фигур (чаще – три), обычно похожих друг на друга (по форме, размеру или тону). Отсутствие доминант – композиционная пауза. Следует указать обучающимся, что во многих случаях доминанта связана с понятием композиционного центра, однако они не всегда совпадают.

Обучающимся следует запомнить варианты организации доминант:

- выделение элемента (или элементов) тоном или цветом, формой или конфигурацией, размером или образностью;
- сгущение элементов на одном участке формата по сравнению с довольно спокойным равномерным распределением на других участках;
- организация свободных пространств между объектами.

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

Задание: обучающиеся должны создать свою доминантную композицию в виде эскизов для будущей плоскостной композиции в материале (холодный батик) на тему «Декоративный натюрморт». Используются орнаментальные мотивы.

Подача графическая.

Формат А4, простой карандаш, маркер

Самостоятельная работа: выполнить дополнительные эскизы для будущей работы.

3. Монохромная гамма. Насыщенность цвета.

Получение различных оттенков исходного цвета способом изменения его насыщенности. Выбор основного цвета композиции, смешение исходного цвета с черным с изменением интенсивности и разбелом цвета с водой.

Для выделения доминанты в натюрморте ученикам предлагается освоить следующие приемы:

- изменение интенсивности цветовых зон;
- изменение интенсивности рельефа;
- использование цветного контура;
- усиление или уменьшение цветового контраста и т.д.

Задание: выполнить композицию в монохромной гамме на тему «Декоративный натюрморт», используя орнаментальные мотивы. Освоить навыки работы с холодным резервирующим составом и красками по ткани.

Подача: Холодный батик. Форма А3, ткань белая хлопок, подрамник А3, краски для батика.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки на ткани для работы на пяльцах.

4. Узелковый батик (контрастная гамма).

Задание: выполнить несколько вариантов узелкового батика с контрастным цветом, тоном.

Формат А4 (несколько отрезов белой и стиранной х/б ткани), нитки крепкие, пуговички, небольшие камушки; шнур крепкий, не цветной 35 см; краски для батика, кисти, палитра, kleenka (или пакет).

Самостоятельная работа: выполнить эскизы для следующей работы «Хоровод».

5. Движение в композиции.

Задание: выполнить работу на заданную тему – «Русские гулянки», «Хоровод», «Быт русского народа», используя декоративное заполнение в графике и аппликацию из тканей, полученных путем узелкового батика.

Формат А3 (белая, можно тонированную), материал с узелковым батиком, клей, маркер.

Самостоятельная работа: выполнить эскизы на тему «Декоративный пейзаж» или «Подводный мир».

6. Декоративная контрастная композиция.

Задание: выполнить декоративную композицию на тему «Декоративный пейзаж» или «Подводный мир» на основе контрастных цветовых пар.

Техника холодного батика. Формат А3, подрамник, ткань хлопок, краски по ткани.

Самостоятельная работа: продолжить работу над композицией.

7. Цветовая пара. Нюанс.

Изучение характеристик нюансной цветовой пары. Сближенные пары могут быть:

- по светлоте;
- месту в спектре.

Задание: создать коллекцию сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется.

Формат А4, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов для будущей композиции.

8. Декоративная нюансная композиция.

Задание: выполнить декоративную композицию на тему «Городской пейзаж», «Жизнь в городе» на основе нюансных цветовых пар.

Техника: вышивка гладью или линогравюра в 3-4 печати.

Формат А3, ткань канва или двунитка, нитки акрил, подрамник 40 на 50 см, линолеум формата А3, резаки, масляные краски.

Самостоятельная работа: продолжить работу над композицией.

9. Линия, цвет, ритм в декоративной композиции.

Знакомство с понятиями «символика росписи», «народные промыслы», «народные традиции». Основы построения росписи (мезенская, городецкая, урало-сибирская).

Задание: выполнить упражнения в традиционной росписи (мезенская, городецкая роспись).

Ф-А3, карандаш, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнить эскизы для последующей росписи изделия.

10. Традиционная роспись.

Задание: выполнить роспись изделия (мезенская роспись, городецкая роспись).

Использовать элементы традиционной росписи в оформлении изделий.

Изделие (тарелка, доска разделочная), карандаш; гуашь, акриловые краски или масляные краски

Самостоятельная работа: продолжить работу над росписью изделия.

11. Зачет.

Просмотр и анализ работ. Выявление достоинств и недочетов.

Четвертый год обучения

1. Закон цельности. Витраж.

Учитывать закон цельности, согласованности всех элементов; выразительность. Познакомить со схемами построения композиции витража. Использовать три основных цвета, цветовые гармонии или теорию «движения цвета» в пространстве.

Задание: выполнить задание на тему «Времена года», «Цветы», «Город» (на выбор).

Рамка со стеклом формата А3, краски для витража, контур.

Самостоятельная работа: продолжить работу над витражом.

2. Традиционная роспись.

Использовать элементы традиционной росписи в оформлении изделий.

Задание: выполнить роспись изделия (урало-сибирская, нижнетагильская роспись).

Изделие (тарелка, доска разделочная, шкатулка, поднос), карандаш, гуашь или акриловые краски, масляные краски.

Самостоятельная работа: продолжить работу над композицией.

3. Ковровая вышивка. Знакомство с техникой.

Вводный урок. Подготовка к вышивке, изучение технических особенностей.

Задание: выполнение пробника на тему «Цветы».

Самостоятельная работа: продолжить работу над композицией.

4. Сюжетная декоративная композиция.

Зарисовки декоративной сюжетной композиции на темы «Моя семья», «Детство», «Спорт», используя знания по стилизации и построению композиции.

Подача графическая или цветная. Формат А4, бумага белая.

Задачи:

– равновесие в сюжетной композиции, масштабирование формы и формата, стилизация фигуры человека.

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

5. Колорит в полихромной гамме.

Композиция в технике ворсового гобелена по утвержденному эскизу на темы «Моя семья», «Детство», «Спорт» в полихромной гамме. При составлении композиции колорит можно связать с идеей и образами задуманной композиции.

Варианты колоритов:

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

Подача в материале: ковровая вышивка. Формат А3, подрамник 40 на 50 см, ткань двунитка или канва, нитки ирис или акрил, игла для ковровой вышивки.

Задачи:

- знакомство с гобеленом как видом декоративно-прикладного искусства;
- формирование умения создавать художественный образ в гобелене на основе решения технических и творческих задач;
- знакомство с материалами, применяемыми для работы.

Самостоятельная работа: выполнение «колоритов» на заданную тему (по аналогии с работой в классе).

6. Зачет.

Просмотр и анализ работ за весь год. Выявление достоинств и недочетов.

Пятый год обучения

1. Техника мозаики.

Познакомить с правилами работы в технике «мозаика».

Задание: выполнить работу на заданную тему – «Сказка», «Пейзаж», «Город», «Народы Земли».

Подача в материале: картон А2 тонированный, выкраски, цветной картон.

Самостоятельная работа: продолжение работы над композицией по утвержденному варианту.

2. Стилизация фигуры человека. Способы выражения характера.

Варианты графической стилизации:

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

Выявление наиболее характерных качеств фигуры за счет применения приема карикатурности и изменения пропорций изображаемой фигуры. Изменение одной фигуры в разных пределах и приданье ей черт противоположного характера («толстый – тонкий», «старый – молодой», «бодрый – усталый», «веселый – злой»).

Задание: выполнить несколько зарисовок на заданную тему.

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

Самостоятельная работа: продолжить работу по стилизации фигуры человека. Выполнить несколько вариантов.

3. Стилизация портрета в декоративной композиции (гобелен, ручное ткачество).

Технологии изготовления гобелена. Способы передачи характера через стилизованный образ.

Задание: выполнить портрет в технике гобелена. Постараться передать образ, мимику.

Подача: гобелен. Формат А3, подрамник 40 на 50 см, гвоздики 100 штук, джутовые нитки, нитки ирис или акрил, членок.

Самостоятельная работа: продолжение работы по утвержденному варианту. Подбор материалов.

4. Зачет.

Просмотр и анализ работ. Выявление достоинств и недочетов.

5. Требования к уровню подготовки обучающихся

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

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте) в композиционных работах;
- умение находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- овладение навыками создания композиционной художественно-творческой работы.

6. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией и пр.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – просмотр учебных работ.

Промежуточный контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, по окончании второго полугодия. Оценки обучающимся выставляются и по окончании каждой четверти.

Итоговая работа выполняется в пятом классе и рассчитана на год.

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

Первый год обучения

знания:

- основных законов общей композиции;
- способов построения линейного орнамента;
- основных характеристик цвета;
- основных приемов стилизации растительных форм;
- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;

умения:

- 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

знания:

- 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:
- перевода эскизного решения в технический рисунок;
- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- работы с ограниченной палитрой, составления колеров;
- создания декоративной композиции из стилизованных мотивов.

Третий год обучения

знания:

- о способах выделения доминанты в композиции;
- о способах достижения цветовой гармонии в цветовой паре;

умения:

- последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;

- ориентироваться в общепринятой терминологии;

- доводить свою работу до заданной степени законченности;

- организовывать структуру композиции;

навыки:

- работы с ограниченной цветовой палитрой.

Четвертый год обучения

знания:

- о принципах построения монокомпозиции;

- о способах создания колористических композиций;

- о возможностях эмоциональной выразительности линий и пятен;

- основных пропорций фигуры человека;

- о стилизации сложных форм;

умения:

- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

- самостоятельно выделить главное в композиции;

- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;

- организовать структуру композиции;

навыки:

- работы с различными материалами;

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

Пятый год обучения

знания:

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

– о стилизации сложных форм;

умения:

- самостоятельно выделять главное в композиции;
- создавать выразительные и оригинальные декоративные образы с учетом технологических процессов работы в материале;

навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры.

7. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

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

Аудиторное занятие включает следующие этапы: постановка темы, формулирование конкретных задач, просмотр аналогов, создание форэскизов, цветовых или тональных эскизов, проработка утверждённых вариантов, выполнение упражнений и итоговой композиция на заданную тему. В этом случае все варианты стилизации выбранного объекта (или объектов) размещаются на одном листе и объединяются в общую композицию.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована для выполнения домашнего задания, посещения обучающимися учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участия в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Задания по предмету «Композиция прикладная» необходимо рассматривать не как абстрактные упражнения, а как мини-композиции на

заданную тему. Необходимо формировать у обучающихся культуру выполнения работ небольшого размера как цикла небольших законченных заданий. Они выполняются в любой форме: от классических цветовых растяжек до необычных колористических композиций. Для активизации внимания на цвете и при знакомстве с орнаментом работа может базироваться на ранее созданных стилизованных формах и композициях. Использование уже готовых орнаментальных мотивов и вариантов цветовых решений позволит более продуктивно сконцентрироваться на принципах создания орнаментальных композиций.

На этапе эскизирования, при поиске композиционных решений полезно обращение к справочному материалу, литературе по искусству, выполнение зарисовок, эскизов, этюдов, даже копий с произведений мастеров, выстраивание графического ряда, продумывание колористического решения.

Такой подход к образовательному процессу дает возможность обучающимся пройти путь от натурной зарисовки к грамотному решению декоративной или орнаментальной композиции.

Педагог должен помогать детям с выбором темы работы. При всей широте поставленных задач она должна быть доступна именно данному обучающемуся.

8. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

1. Алексеев С.О. О колорите. – М., 1974.
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003.
3. Беда Г. В. Живопись. – М., 1986.
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. – М., 2004.
5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. – М., 2002.
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. – М., 2004.
7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М., 1992.
8. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М., 1977.
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М., 1985.
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб., 1997.

11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008.
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М., 1986.
13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М., 1992.
14. Люшер М. Магия цвета. – Харьков, 1996.
15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов-на-Дону, 2007.
16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003.
17. Психология цвета. Сб. пер. с англ. – М., 1996.
18. Смирнов Г.Б. Живопись. Учебное пособие. – М., 1975.
19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М., 1974.

Учебная литература

1. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск, 1996.
2. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск, 1996.
3. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М., 1997.
4. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – М., 2005.
5. Яшухин А.П. Живопись. – М., 1985.
6. Яшухин А.П., Ломов С.П. Живопись. – М., 1999.
7. Кальнинг А.К. Акварельная живопись. – М., 1968.
8. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. – М., 1980.