

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«ДОРОХОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

Принято

Педагогическим советом
МАУДО «Дороховская ДШИ»
Протокол № 1 от 29.08.2023г.



Сотверждаю

Директор МАУ ДО «Дороховская
ДШИ» _____ Л.А.Немцева
01.09.2023г.

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

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОГРАММА

по учебному предмету

В.01. ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Срок реализации – 3 года

Дорохово 2023г

Пояснительная записка

Предмет «Прикладная композиция» - является предметом вариативной части программы «Живопись» и преподается параллельно со станковой композицией в 1, 2, и 3 классах. Этот предмет непосредственным образом должен воздействовать на развитие творческих способностей, стимулировать и направлять их, то есть формировать то, без чего не может состояться художник, каким бы мастерством рисовальщика или живописца он не обладал. В поисках формы композиционного решения ученик творчески самоопределяется, формируется его творческая личность, складывается художественное мастерство. В процессе обучения учащийся знакомится с лучшими образцами декоративно-прикладного творчества традиционного народного искусства. В программе не стоит задача изучить народные промыслы, а только познакомиться с принципами и законами организации декоративной композиции, осмыслить ее особенности и условности, получить навыки создания самостоятельных произведений (и в материале тоже), несущих красоту и радость.

Срок реализации программы учебного предмета – 3 года.

Возраст обучающихся 10-14 лет (1кл. 10-12 лет, 2кл. 11-13 лет, 3кл. 12-14лет).

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета «Прикладная композиция» составляет 198 часов из них на аудиторные занятия - 99 час, на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся - 99 часов.

Распределение учебного времени по годам обучения

| | 1 кл. | 2 кл. | 3кл. |
|--|-------|-------|------|
| Аудиторные занятия | 33 | 33 | 33 |
| Внеаудиторная (самостоятельная) работа | 33 | 33 | 33 |
| Объем максимальной нагрузки | 66 | 66 | 66 |

Недельная нагрузка (в час)

| | 1кл. | 2 кл. | 3 кл. |
|--|------|-------|-------|
| Аудиторные занятия | 1 | 1 | 1 |
| Внеаудиторная (самостоятельная) работа | 1 | 1 | 1 |
| Объем максимальной нагрузки | 2 | 2 | 2 |

Форма учебных аудиторных занятий по прикладной композиции - это мелкогрупповые занятия (численностью от 4 до 10 человек).

Виды занятий – аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные).

Виды аудиторных занятий:

- урок,
- практическое занятие.

Виды внеаудиторных (самостоятельных) занятий:

- выполнение домашнего задания обучающимися;
 - посещение учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных залов, музеев и др.);
 - участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы.
- Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету.

Цели программы

1. Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и самоопределения личности.
2. Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через приобщение к народным традициям прикладного искусства.
3. Формирование у учащихся профессиональных навыков, знаний и умений для воплощения творческого замысла, для решения творческой задачи.

Задачи программы

- дать знание понятий «декоративно-прикладное искусство», «художественные промыслы»;
- дать знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности;
- научить работать с различными материалами;
- научить работать в различных техниках: аппликации, коллажа, батика;
- выработать навыки заполнения объемной формы узором;
- выработать навыки ритмического заполнения поверхности.

Структура программы

Программа составлена в соответствии с рекомендациями по разработке программ учебных предметов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, в соответствии с ФГТ и содержит следующие разделы:

- Пояснительная записка.
- Содержание.

Отражает распределение учебного материала по годам обучения, раскрывает задачи учебного процесса на каждый год обучения. Описывает формы и продолжительность исполнения заданий с учетом распределения учебного времени на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия. Количество заданий, материалы их исполнения.

- Требования к уровню подготовки обучающихся.
- Формы и методы контроля, система оценок.

Прикладная композиция помогает формированию творческого мировоззрения и развивает художественное, образное мышление, прививает умение видеть и понимать красоту, помогает выявлению и развитию индивидуальных наклонностей и способностей обучающихся, воспитанию и развитию художественного вкуса. Преподавание прикладной композиции связано со всей практической работой по рисунку и живописи, так как все предметы в своей совокупности составляют единый образовательный процесс.

Методы обучения:

1. Теоретические (лекции, беседы, объяснение заданий, постановка задач)
2. Практические (обучающие упражнения, длительные задания, работа в материале)

Методические рекомендации

В целях более глубокого освоения данного предмета необходимо, чтобы практическое умение было подтверждено прочными теоретическими знаниями, учащиеся необходимо познакомить с основными законами композиции, общепринятым словарем профессиональных терминов художника и приобщить к великой культуре прошлого - познакомить с работами мастеров народных промыслов, мастеров-прикладников русского и советского искусства.

Содержание предмета «Прикладная композиция» должно строиться с учетом возрастных особенностей ребенка. Предложенная схема заданий строится на логической связи одного задания с другим, с постепенным усложнением понятий и требований.

Обучение наиболее плодотворно при чередовании теоретических и практических занятий, а также кропотливой индивидуальной работе с каждым учеником, выполнение упражнений сменяется исполнением работы в материале. Так как на работу в материале требуется достаточно много времени, то используются часы, отведенные на самостоятельную (внеурочную) работу обучающихся.

Материально-техническими условиями реализации учебного предмета «Прикладная композиция» является наличие

1. специального оборудования: мольберты, столы;
2. библиотечного фонда: энциклопедии, тематические подборки иллюстраций;
3. материалов для занятий прикладной композицией: бумага, картон, гуашь, акварель, тушь, кисти, перья, карандаши графитные, стирательные резинки, зажимы для крепления бумаги, клей, ножницы, цв. бумага, ткань, деревянные заготовки-формы.

Содержание учебного предмета

1 класс

В первом классе необходимо решать задачи, которые станут базовыми для всего периода обучения декоративной композиции – это развитие образного мышления, фантазии, художественной наблюдательности, развитие творческого потенциала.

Законы композиции, теоретические положения могут быть поняты обучающимися только тогда, когда они тут же проверяются практической работой. Обучающимся необходимо познакомить с простейшими композиционными понятиями – выразительность пятна, линии и их роль в композиции. Орнаменты помогают освоить способы организации плоскости, понятия «стилизации», «ритма», «симметрии-асимметрии».

Часы, отведенные обучающимся для внеаудиторной работы, используются для более качественного исполнения заданий.

Все задания выполняются на листах от 1/4 до 1/3 листа.

Результатом освоения программы 1 класса по прикладной композиции является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных законов построения декоративной композиции;
- знание общепринятых профессиональных терминов художника;
- знание законов построения орнамента;
- умение применять на практике базовые принципы и средства композиции: стилизацию, ритм (динамика, статика, покой, хаос); линию и силуэт; закон равновесия; закон

контраста форм и пятен;

- навыки работы с различными материалами: гуашь, кисть, тушь, цв. бумага, ножницы, клей.

| № № | Наименование темы | Материал исполнения | Общий объем времени (в часах) | | | | |
|---------------------|---|------------------------|-------------------------------|----------|------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | Аудиторные занятия | | | Самостоятельная работа | Максимальная учебная нагрузка |
| | | | Теория | Практика | Всего час. | | |
| <u>I полугодие</u> | | | | | | | |
| 1 | Задание № 1 Беседа- лекция о декоративно-прикладной композиции, ее отличие от станковой. <u>Цель задания:</u> Знакомство с декоративно-прикладным искусством. Отличие декоративной композиции от станковой. | | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Задание № 2 Упражнения: стилизация растительных и природных форм. <u>Цель задания:</u> Закрепление понятия стилизации. | Гуашь | 1 | 8 | 9 | 9 | 18 |
| 3 | Задание № 3 Орнамент в полосе. <u>Цель задания:</u> Закрепление понятия стилизации. Знакомство с понятием модуля. Организация плоскости листа, создание уравновешенной композиции. | Гуашь | 1 | 5 | 6 | 6 | 12 |
| <u>II полугодие</u> | | | | | | | |
| 4 | Задание № 4 Роспись кухонной доски. <u>Цель задания:</u> Приобретение навыков работы в материале, освоение процесса создания декоративной композиции. | Дерево, гуашь | 1 | 16 | 17 | 17 | 34 |
| Итого за 1 класс | | | 4 | 29 | 33 | 33 | 66 |

2 класс

Во втором классе дети знакомятся с понятием «композиционный центр», учатся выделять главное и подчинять второстепенное в решении композиции. Осваивают понятия «силуэт», «масштабность», «равновесие». Учатся создавать цветовую гармонию в композиции с грамотно подобранными тональными и цветовыми отношениями. Во втором классе закрепляются и углубляются навыки работы над композицией. Развивается образное мышление обучающихся, как главное качество творческой личности.

Часы, отведенные обучающимся для внеаудиторной работы, используются для более качественного исполнения заданий.

Все задания выполняются на листах от 1/4 до 1/3 листа.

Результатом освоения программы 2 класса по прикладной композиции является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных законов цветоведения;
- умение применять на практике базовые принципы и средства композиции: контраст и нюанс, симметрию и асимметрию, сюжетно-композиционный центр, выразительность цветового и ритмического построения;
- умение последовательного ведения работы: от идеи-эскиза до исполнения работы в материале;
- навыки работы в технике «батик».

| № № | Наименование темы | Материал исполнения | Общий объем времени (в часах) | | | | |
|---------------------|---|--|-------------------------------|----------|------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | Аудиторные занятия | | | Самостоятельная работа | Максимальная учебная нагрузка |
| | | | Теория | Практика | Всего час. | | |
| <u>І полугодие</u> | | | | | | | |
| 1 | Задание № 1 Орнамент в квадрате, круге <u>Цель задания</u> Закрепление понятия композиционный центр. Освоение на практике способов его выделения. | Гуашь или Цв. бумага, клей, ножницы | 1 | 15 | 16 | 16 | 32 |
| <u>ІІ полугодие</u> | | | | | | | |
| 2 | Задание № 1 Роспись платка <u>Цель задания</u> Закрепление | Ткань, краски для | 1 | 16 | 17 | 17 | 34 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|----|----|----|----|
| | понятия композиционный центр. Освоение на практике приемов работы в технике «батик». | батика | | | | | |
| Итого за 2 класс | | | 2 | 31 | 33 | 33 | 66 |

3 класс

В третьем классе закрепляются и углубляются знания, полученные в первом и втором классах, совершенствуются навыки работы по созданию декоративной композиции, исполнение становится более качественным.

Большое внимание преподаватель должен уделять развитию образного мышления в процессе создания композиции.

Увеличивается время работы над эскизами и изучением материалов по теме. Большое внимание уделяется выполнению эскизов, как основной форме проявления композиционного замысла. Ритмическое, колористическое развитие темы.

Результатом освоения программы 3 класса по прикладной композиции является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание возможности художественных средств выразительности декоративной композиции;
- умение самостоятельно мыслить, находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;
- умение применять на практике базовые принципы и средства композиции: колорит, акцент, соразмерность и соподчиненность частей композиции;
- умение вести работу над форэскизами, предлагать множественность вариантов композиционных решений;
- навыки работы в технике «коллаж».

| № № | Наименование темы | Материал исполнения | Общий объем времени (в часах) | | | | |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------------|----------|------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | Аудиторные занятия | | | Самостоятельная работа | Максимальная учебная нагрузка |
| | | | Теория | Практика | Всего час. | | |
| <u>І полугодие</u> | | | | | | | |
| 1 | Задание № 1 Эскиз витража <u>Цель задания:</u> Закрепление понятия композиционный центр. Освоение на практике способов | Гуашь | 1 | 15 | 16 | 16 | 32 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|---|----|----|----|----|
| | его выделения. | | | | | | |
| <u>II полугодие</u> | | | | | | | |
| 2 | Задание № 1 Коллаж «Декоративный натюрморт» <u>Цель задания:</u> Закрепление понятия композиционный центр. Освоение на практике способов его выделения. Освоение на практике приемов работы в технике «коллаж». | Ткань, ножницы, клей | 1 | 16 | 17 | 17 | 34 |
| Итого за 3 класс | | | 2 | 31 | 33 | 33 | 66 |

Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание программы учебного предмета «Прикладная композиция» обеспечивает художественно-эстетическое развитие личности обучающегося и приобретение ею художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства, с учетом ФГТ.

Результатом освоения программы по прикладной композиции является :

- приобретение обучающимися таких личностных качеств, как ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации;
- развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение навыков творческой деятельности;
- умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;
- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам.

Обучающиеся, освоившие программу по прикладной композиции, должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

- 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, аппликации, коллажа, батика;
- навыки заполнения объемной формы узором;
- навыки ритмического заполнения поверхности.

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:

- просмотр;

Промежуточная аттестация:

- просмотры по полугодиям: 2,4.
- экзамен: в 6-ом полугодии.

По итогам промежуточного экзамена выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы.

При выставлении оценок обучающимся используется 5-балльная система или качественное оценивание (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, плохо).

Отметка «5» («отлично») ставится за глубокое понимание программного материала. Умение самостоятельно выполнить практическую работу, не допустив ошибок.

Отметка «4» («хорошо») ставится за правильное и глубокое усвоение программного материала. При этом допускаются неточности и незначительные ошибки.

Отметка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о том, что ученик знает основные положения учебного материала, но не умеет их реализовывать, допускает отдельные ошибки и неточности в содержании знаний, форме исполнения работы.

Отметка «2» («неудовлетворительно») выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет основные положения, допускает существенные ошибки.

Отметка «1» («плохо») ставится тогда, когда ученик не знаком с учебным материалом.

Методическое обеспечение учебного процесса

1. Фонд лучших работ обучающихся.

2. Методические разработки преподавателей МАУ ДО «Дороховская ДШИ» и других школ по данному предмету.
3. Периодические издания журналов «Юный художник», «Художественная школа», «Художественный совет» и др.
4. Фонд работ студентов профильных ВУЗов и ССУЗов.

Список литературы

1. Альбом хантыйских орнаментов. – Томск: Издательство ТГУ, 1988.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Просвещение, 1974.
3. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. - М.: ВЛАДОС, 2002.
4. Большаков В.М. Декор и орнамент в книге. - М.: Книга, 1990.
5. Большая энциклопедия животных. - М: Просвещение, 1978.
6. Брут В., Тильке М. История костюма. - М: ЭКСМО - Пресс, 1998.
7. Величко К. Роспись (техника, приемы, изделия). – М.: Аст-пресс, 2000.
8. Волков Н.Н. Геометрия и композиция в картине. - М.: Искусство, 1975, № 6.
9. Голубева О.Л. Основы композиции. - М.: Изобраз. Иск-во, 2001.
10. Даниэль С.М. Искусство видеть.- Л., 1990.
11. Детский атлас живого мира.- М.: Оникс, 2000.
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи.- М.: Искусство, 1986.
13. Ивановские ситцы – Ленинград: Художник РСФСР, 1983.
14. Коптские ткани.- Л.: Аврора, 1967.
15. Психология цвета: Пер. с англ.- М.: Рефл. Бук, Ваклер, 1996.
16. Русское изразцовое искусство XV-XIX вв. - М.: Изобразительное искусство, 1983.
17. Русское народное искусство в собрании Государственного Русского Музея - Л.: Художник РСФСР, 1984.
18. Русский народный костюм – Ленинград: Художник РСФСР, 1984.
19. Русский рисованный лубок - М.: Русская книга, 1992.
20. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве. - Ростов на Дону: Комплекс, 1998.
21. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. - М.: Искусство, 1986.
22. Шорохов Е.В., Козлов И.Г. Композиция - М.: Просвещение, 1978.