МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОЛЧЕДАНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

****

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

«ЖИВОПИСЬ»

Предметная область

В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Рабочая программа

по учебному предмету В.01. УП .05

Композиция прикладная

МО «Каменский городской округ»

2016г

Разработчик: Федорова С.А., преподаватель художественных дисциплин высшей категории МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ»

Рецензент: Сучкова Наталья Александровна, преподаватель художественных дисциплин первой категории МБУДО «МАРТЮШЕВСКАЯ ДШИ»

Рецензент: Ловцова Мария Викторовна, преподаватель художественных дисциплин первой категории МБУДО «ПОКРОВСКАЯ ДШИ»

Содержание

№ п.п.	Название раздела	стр.
1.	Пояснительная записка	5
2.	Примерный учебно – тематический план	11
3.	Содержание учебного предмета	13
4.	Требования к уровню подготовки обучающихся	23
5.	Формы и методы контроля, система оценок	28
6.	Методическое обеспечение учебного процесса	30
7.	Перечень литературы	33

Структура программы учебного предмета

1. **Пояснительная записка**
   * *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
   * *Срок реализации учебного предмета*
   * *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета*
   * *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации*
   * *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
   * *Цели и задачи учебного предмета*
   * *Обоснование структуры программы учебного предмета*
   * *Методы обучения*
   * *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

Содержание учебного предмета

-Учебно-тематический план

* + *Содержание разделов и тем. Годовые требования*

Требования к уровню подготовки обучающихся

* + *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

Формы и методы контроля, система оценок

* + *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
  + *Критерии оценки;*

Методическое обеспечение учебного процесса

* + *Методические рекомендации преподавателям;*
  + *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*
  + *Дидактические материалы;*
  + *Средства обучения*

Список литературы

* + *Методическая литература*
  + *Учебная литература*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его 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 «Живопись».

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

Художественно-творческое развитие учеников 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 «Композицией станковой». В практических искусства композиция объединяет частные моменты построения художественных форм (реальное или иллюзорное формирование пространства и объема, симметрии и асимметрии, ритм, пропорции, контраст и нюанс цветовое решение и т.д.)

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: при 8-летней программе — с 4 по 8 классы.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 8-летнем сроке обучения составляет 924 часа. Из них: 363 часа – аудиторные занятия, 561 час - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени

и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы 8 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	**Затраты учебного времени,** **график промежуточной и итоговой аттестации**										**Всего часов**
Классы	4		5		6		7		8		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	96	102	891
Вид промежуточно й аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экза мен	зачет	экза мен	зачет	экза мен	зачет	экза мен	зачет	Итоговая аттестац ия	

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.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: Аудиторные занятия:

4 - 8 классы – 2 часа

Самостоятельная работа: 4 – 6 классы – 3 часа

7 – 8 классы – 4 часа

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция прикладная» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно- исполнительских и теоретических 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.

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

* + - 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 учащимися опыта творческой деятельности;
    - формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного

предмета

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Теоретическая часть предполагает изучение обучающимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие темы:

* основы декоративной композиции
* цвет в декоративной композиции
* выразительные средства декоративной композиции
* стилизация панорамных, природных, растительных мотивов в декоративной композиции
* создание художественного образа в композиции
* разработка эскиза и последовательное его воплощение в конкретном материале
* итоговая работа

Учебно-тематический план

№	**Наименование раздела, темы**	**Вид учебного занятия**	**Общий объем времени (в часах)**		
Максима льная учебная нагрузка	**Самостоя тельная работа**	**Аудиторн ые** **занятия**
1 год обучения Ι полугодие					
1.	Рыбка. Тепло-холодные цветовые гармонии	урок	25	15	10
2.	Птица. Цветовая растяжка.	урок	25	15	10
3.	Орнамент в квадрате, круге.	урок	30	18	12
			80	**48**	**32**
1 год обучения ΙI полугодие					
4.	Сказочный цветок. Роспись по ткани.	урок	42	25	17
5.	Бабочка. Роспись по ткани.	урок	43	26	17
			85	**51**	**34**
2 год обучения I полугодие					
1.	Замки терема. Выбор формата.	урок	25	15	10
2.	Театр, цирк. Ограничение цвета.	урок	25	15	10
3.	Натюрморт из предметов быта. Равновесие. Симметрия и ассиметрия.	урок	30	18	12
			80	**48**	**32**
2 год обучения IΙ полугодие					
4.	Натюрморт. Роспись по ткани.	урок	42	25	17
5.	Подводный мир. Роспись по ткани.	урок	43	26	17
			85	**51**	**34**
3 год обучения Ι полугодие					
1.	Портрет осени. Аллегория.	урок	25	15	10
2.	Русский костюм.	урок	30	18	12
3.	Африканские маски	урок	25	15	10
			80	**48**	**32**

№	**Наименование раздела, темы**	**Вид учебного занятия**	**Общий объем времени (в часах)**		
Максима льная учебная **нагрузка**	**Самостоя тельная работа**	**Аудиторн ые** **занятия**
3 год обучения IΙ полугодие					
4.	Птица. Времена года. Роспись по ткани.		42	25	17
5.	Сказочный город. Роспись по ткани.	урок	43	26	17
			85	**51**	**34**
4 год обучения Ι полугодие					
1.	Кельтские узоры. Зооморфные мотивы. Птицы.		48	32	16
2.	Петушок. Эльфы. Витраж.	урок	48	32	16
			96	**64**	**32**
4 год обучения ΙΙ полугодие					
3.	Шарфик для мамы. Роспись по ткани.	урок	51	34	17
4.	Пейзаж. Аллегория. Роспись по ткани.		51	34	17
			102	**68**	**34**
5 год обучения Ι полугодие					
1.	Мифы и легенды древней Руси.	урок	48	32	16
2.	Городской пейзаж. Коллаж.	урок	48	32	16
			96	**64**	**32**
5 год обучения ΙΙ полугодие					
3.	Итоговая работа. Роспись по ткани.	урок	102	68	34
			102	**68**	**34**

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения Ι полугодие

1. **Тема. Рыбка. Тепло-холодные цветовые гармонии.**

Знакомство с видами декоративно-прикладного искусства (батик, русская народная роспись, керамика). Демонстрация репродукций произведений прикладного искусства.

Декоративный рисунок рыбки. Выразительность цветового пятна. Деление цвета на теплые и холодные гармонии.

Самостоятельная работа: декоративный рисунок рыбки на половину в воде. (Деление цвета на теплые и холодные гармонии).

Тема. Птица. Цветовая растяжка.

Роль симметрии и асимметрии в декоративной композиции. Построение декоративной птицы симметричной или ассиметричной по форме. Использование цветовой растяжки и цветовых гармоний.

Определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости».

Задание для самостоятельной работы: Выполнение вариантов эскизирования.

Тема. Орнамент в квадрате, круге.

Понятие об организации изобразительной плоскости в декоративной композиции. Роль и значение ритма как выразительного средства в изобразительном искусстве. Гармония цветовых отношений. Применение законов построения композиции в круге, квадрате.

Задание для самостоятельной работы: Выполнение вариантов эскизирования.

1 год обучения ΙI полугодие

Тема. Сказочный цветок роспись по ткани.

Знакомство с основными понятиями и техниками роспись *.*Художественная роспись ткани, как вид декоративно-прикладного искусства. Исторический экскурс. Материалы инструменты оборудование для росписи по ткани.

Выполнение эскиза и технического рисунка сказочного цветка для последующей росписи по ткани

Задание для самостоятельной работы: Выполнение вариантов эскизирования.

Тема. Бабочка. Роспись по ткани.

Освоение навыков работы в технике холодного батика. Дальнейшее изучение изобразительных особенностей работы. Дополнительная информация: виды брака и его предупреждение. Выполнение работы в витражной технике. Роспись ведется вливанием цвета в цвет. Применяется солевой эффект.

Первоначально, композиция составляется на бумаге, потом на просвет переносится на ткань.

Задание для самостоятельной работы: Выполнение вариантов эскизирования.

2 год обучения Ι полугодие

Тема. Замки, терема. Выбор формата.

Закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма»,

«выделение главного», «пропорции тона». Использование в композиции разных типов форматов (вертикальный, горизонтальный, квадрат).Овладение выразительными возможностями линией, пятна, тона. Достижение цельности композиции архитектурного изображения на основе соподчиненности и гармонии.

*Задание для самостоятельной работы****:*** изучение литературы по теме. Выполнение вариантов эскизирования.

Тема. Театр, цирк. Ограничение цвета.

Однофигурная, двухфигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).

Создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга. Задание на ограничение в цвете. Цветовые гармонии противоположных цветов.

Примеры:

1.Желтый, фиолетовый, черный, белый.

1. Красный, зеленый, черный, белый.
2. Синий, оранжевый, черный, белый.

Задание для самостоятельной работы: сбор информации по теме. Эскизирование.

Тема. Натюрморт из предметов быта. Равновесие симметрия и асимметрия.

Навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета. Усвоение понятия «равновесия», «Симметрия»,

«асимметрия», «симметрия всегда уравновешена», «равновесие не всегда симметрично». Умение грамотно завершить работу над композицией, выделить главное, смысловые и цветовые пятна.

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе, эскизирование.

2 год обучения ΙΙ полугодие

Тема. Натюрморт. Роспись по ткани.

Организация плоскости листа, создание уравновешенной композиции,

выразительное колористическое решение эскиза и последовательное его воплощение в материале. Используется работа с оттенками, вливание цвета в

цвет, цветовые и тоновые растяжки, солевой эффект. Возможна доработка золотым или серебряным контуром.

Задание для самостоятельной работы: сбор информации по теме. Эскизирование.

Тема. Подводный мир. Роспись по ткани.

Формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка. Использование стилизации, нахождение ритма, равновесие композиции по цвету и тону. Применение методики поэтапного ведения работы.

*Задание для самостоятельной работы****:*** изучение литературы по теме. Выполнение вариантов эскизирования.

* 1. 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: а) древнеиранские мотивы;

б) готические мотивы;

в) стиль эпохи Возрождения.

* + 1. 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 Ι полугодие

Тема. Портрет осени. Аллегория.

Вводится понятие «аллегория» в композиции. Примеры художественных

произведений известных художников. Нахождение аллегорических мотивов, выразительность образа через цветовое решение, через персонификацию

образа. Использование выразительных возможностей силуэта, а также возможности цветовой гармонии в организации изобразительной плоскости, выделение композиционного центра.

Задание для самостоятельной работы: Выполнение вариантов эскизирования.

Тема. Русский костюм.

Поэтическая основа русского костюма и связь его с природой. Экскурсия в музей. Знакомство с образцами регионального костюма. Знакомство с пластикой народной одежды элементами составляющими русский крестьянский костюм. Изображение проекта русского костюма на основе изученного материала. Стилизация русского костюма.

Задание для самостоятельной работы: Выполнение вариантов эскизирования. Сбор информации по теме.

Тема. Африканские маски.

* 1. Создание определенной цветовой гармонии, а так же выявить за счет цветовых акцентов наиболее композиционно значимые формы. Изучение на практическом применении понятий

«цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно- контрастная группа цветов».

Гармоничное сочетание 6 групп родственно-контрастных цветов:

* 1. Желтый- фиолетовый, красный, оранжевый и промежуточные.
  2. Желтый- фиолетовый, синий, зелёный и промежуточные.
  3. Синий-оранжевый, красный, фиолетовый и промежуточные.
  4. Синий-оранжевый, зеленый, желтый и промежуточные.
  5. Красный-зеленый, желтый, оранжевый и промежуточные.
  6. Красный-зеленый, синий, фиолетовый и промежуточные *Задание для самостоятельной работы:* Сбор и изучение материала. Эскизирование.

3 год обучения ΙI полугодие

Тема. Птица. Времена года. Роспись по ткани.

Организация плоскости листа, создание уравновешенной композиции, выразительное колористическое решение эскиза и последовательное его воплощение в материале. Используется работа с оттенками, вливание цвета в цвет, цветовые и тоновые растяжки, солевой эффект. Возможна доработка золотым или серебряным контуром.

Задание для самостоятельной работы: сбор информации по теме. Эскизирование.

Тема. Сказочный город. Роспись по ткани.

Создание декоративной композиции с архитектурными элементами.

разработкой визуального эффекта. Использование выразительных возможностей силуэта, а также возможности цветовой гармонии в организации изобразительной плоскости, композиционного центра.

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. Изучение архитектурных стилей. Эскизирование.

4 год обучения Ι полугодие

Тема. Кельтские узоры. Зооморфные мотивы. Птицы.

Цель: изучение кельтских узоров и зооморфных мотивов.

Задача: создание декоративной композиции с изображением образа птицы на основе кельтских узоров. Создание определенной цветовой гармонии, а так же выявить за счет цветовых акцентов наиболее композиционно значимые формы.

Задание для самостоятельной работы: изучение зооморфных мотивов. Эскизирование.

Тема. Петушок. Эльфы. Витраж.

Цель: изображение объектов с элементами стилизации.

Задача: создание декоративной композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Цвет как выразительное средство композиции. Переработка формы за счет выявления и усиления природных качеств объекта, некоторое утрирование характерных особенностей объекта для увеличения степени выразительности.

Задание для самостоятельной работы: выполнение вариантов эскизирования.

4 год обучения ΙI полугодие

Тема. Шарфик для мамы. Роспись по ткани.

Задача: изучение приема «скрытые контуры» в холодном батике. Освоение построения орнамента в полосе. Анализ произведений мастеров росписи по ткани с целью выявления композиционной схемы изображения на шарфике («соотношение больших масс», «композиционный центр»). Цветовое решение в родственно-контрастной гамме. Последовательное выполнение работы в материале.

Задание для самостоятельной работы: изучение произведений мастеров художественной росписи. Выполнение эскизов.

Пейзаж. Аллегория. Роспись по ткани.

Задача: развитие навыков, составления декоративной композиции на тему

«Пейзаж». Использование технологических особенностей горячего батика для создания выразительного художественного образа («времена года»). Работа с ограничением цветов. Варианты цветового решения выполняются в монохромной гамме, отобразить богатство оттенков одного цвета. Техника исполнения: сложный батик в 4-6 перекрытий.

Задание для самостоятельной работы: сбор информации по теме. Выполнение эскизов.

5 год обучения Ι полугодие

Тема. Мифы и легенды древней Руси.

Цель: выполнение эскиза для имитации гобелена. Знакомство с мифами и легендами древней Руси, с понятием гобелен. Имитация гобеленов, стилизация образов из древнерусских легенд. Стилизованные образы русалок, птиц, аллегорические образы. Использование сложных цветовых гармоний.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры древней Руси. Выполнение эскизов.

Тема. Городской пейзаж. Коллаж.

Цель: создание композиции с учетом техники коллажа, взаимодействие чистого пространства листа и изображения.

Задача: Выполнение работы с разработкой схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося в композицию листа. Создание композиции с учетом технических и композиционных

особенностей коллажа. создание графической конструктивно-

пространственной композиции с архитектурными элементами. Использование приемов стилизации и ограничения в цвете.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурного материала. Подготовительные наброски и этюды.

5 год обучения ΙI полугодие

Тема. Итоговая работа. Роспись по ткани.

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.

Закрепление понятий и применение основных правил и законов декоративной композиции.

Изготовление изделий для интерьера. Панно. Выполнение эскиза, определение технологической цепочки. Возможна тема по выбору.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение выбранной композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения.

Задание для самостоятельной работы: сбор материала. Выполнение эскизов.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного 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 использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
    - умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
    - навыки работы по композиции.

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

* грамотно компоновать изображение в листе;
* грамотно передавать локальный цвет;

-грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;

* грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;
* грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей;

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1. **год обучения**

* ***знания***:
  + понятий и терминов, используемых при работе над прикладной композицией;
  + тональной, цветовой, линейной композиции;
  + о движении в композиции;
  + о ритме в прикладной композиции;
  + о контрастах и нюансах;
  + роль симметрии и асимметрии в прикладной композиции;
  + Понятие о геометрическом орнаменте;

умения:

* уравновешивать основные элементы в листе;
* четко выделять композиционный центр;
* собирать материал в работе над декоративной композицией;
* использование композиционных приемов симметрии и асимметрии в работе над замыслом;
* составление геометрического орнамента, последовательность его построения;

навыки:

* + владения техниками работы гуашью, аппликации, батиком, графическими техниками;
* поэтапной работы над прикладной композицией;
* анализировать схемы построения композиций мастеров прикладного искусства.

год обучения

знания:

* + понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
  + о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
  + о создании декоративной композиции;
  + понятие о цветовом круге, о последовательности спектрального расположения цветов;
  + понятие о силуэте. Масштабность, равновесие, композиционный центр;

умения:

* последовательно поэтапно работать над прикладной композицией;
* работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
* передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
* трансформировать и стилизовать заданную форму;
* использование выразительных возможностей силуэта;
* организация изобразительной плоскости, выделение сюжета, композиционного центра;

навыки:

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

год обучения

знания:

* + о символическом значении цвета в композиции;
  + о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
  + об эмоциональной выразительности и цельности композиции;
  + общее определение аллегории;
  + примеры произведений известных художников;
  + история русского костюма;
  + искусство африканских масок;

умения:

* + ориентироваться в общепринятой терминологии;
  + доводить свою работу до известной степени законченности;
  + собирать дополнительный материал для создания композиции;
  + находить аллегорические мотивы, выразительность образа через цветовое решение, через персонификацию образа;
  + выполнение узоров на тему африканские маски;
  + последовательное ведение работы в технике холодный батик;

навыки:

* + разработки сюжета;
  + использования этюдов в композиции;
  + приобретение опыта работы над серией композиций.

год обучения

знания:

* + применения основных правил и законов прикладной композиции;
  + о истории кельтских узоров;
  + роль и значение ритма как выразительного средства в изобразительном искусстве;
  + понятие о витраже и подвитражной росписи;
  + более углубленное изучение законов цветоведения;

умения:

* + организации структуры композиции с помощью применения; несложных композиционных схем;
  + составление кельтских узоров на тему птицы;
  + грамотное использование ритма для членения компонентов и объединения в единое целое;
  + самостоятельное последовательное ведение работы в технике роспись по ткани;



навыки:

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

год обучения

знания:

* + законов композиции и схем композиционного построения листа;
  + о стилизации форм;
  + понятие гобелен. Знакомство с мифами и легендами древней Руси;
  + возможности художественных средств выразительности в композиции;
  + приемы стилизации и ограничения в цвете;
  + понятие коллаж;
  + понятие горячий батек;
  + технологические способы горячего батика;

умения:

* + самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над прикладной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов;
  + 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;
* владение художественными средствами выражения;
* формирование образного замысла композиции и последовательное его выполнение в конкретном материале;
* самостоятельно мыслить, вникать в содержание задач и находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;
* использовать приемы горячего и холодного батика в материале;

навыки:

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

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Формы промежуточной аттестации:

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

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

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

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

* + - при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет – в 8 классе.

Критерии оценок

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

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

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

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

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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 натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения прикладной композиции:

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

Работа над декоративной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция прикладная». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка

конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

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

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы

обучающихся

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

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

Дидактически материалы

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

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

Средства обучения

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

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
6. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
7. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
8. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
9. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
10. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
11. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
13. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
14. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
15. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр

«Владос», 2005

1. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
2. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
3. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
4. Власов В.Г. Стили в искусстве. СПб., 1996
5. Аллахвердова Е.Л. Батик, глина, дерево, домашнее рукоделие. М.,: ООО

«Издательство АСТ», 1999

1. Арманд Т. Руководство по росписи ткани. СПб.: Политехника, 1992
2. Гильдман Р.А. Художественная роспись тканей: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2003
3. Давыдов С.Г. Батик. Техника. Приемы. Изделия. М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2005
4. Демичев П., Каменина Е. Батик. Техника росписи. Юный художник №, 1993
5. Кабанова О. Путешествие в технику горячего батика. Декоративное искусство.
6. Кожаханова С.К. Батик. Всё о картинах на ткани. Ярославль, Академия развития: Академия холдинг, 2000
7. Популярное издание. Искусство батика. Издательство «Внешсигма», 2002
8. Синеглазова М.О. Распишем ткани сами. М.: Профиздат, 2001
9. Хансен Б. Роспись по шелку для начинаюших. М., 1997.