

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Тюмени
«Детская школа искусств «Гармония»

«Утверждаю»

Директор МАУ ДО ДШИ
«Гармония»

Новакаускене Е. Ю.

«30» 08 2022 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
ДИЗАЙН КОСТЮМА**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету**

КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ

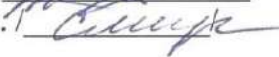
Составитель: Смирнова С.Ю.

Рассмотрено на заседании художественного отдела

«24» 08 2022 г., протокол № 15

Соответствует требованиям к содержанию, структуре и оформлению.

Заведующий отделом _____ Жданова Е.И. /

Проверено: методист _____ Смирнова С.Ю. /

Рассмотрено на заседании Педагогического совета

«30» 08 2022 г., протокол № 2

Соответствует Федеральным государственным требованиям к уровню подготовки учащихся детских школ искусств и учебному плану образовательной программы.

«СОГЛАСОВАНО»:

Зам. директора по УМР _____ / Чехова С.П.

«30» 08 2022 г.

г. Тюмень 2022 г.

I. 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 общеразвивающей общеобразовательной программе в области изобразительного искусства художественно – эстетической направленности.

Программа «Композиция прикладная» направлена на развитие творческих способностей, формирование навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся.

Предмет «Композиция прикладная» также тесно связан с предметами «Рисунок», «Живопись», «Станковая композиция». Навыки, приобретенные на уроках рисунка и живописи, помогают учащимся наиболее успешно выполнять задания по декоративной композиции. Знание основных художественных школ русского и западноевропейского искусства, основных видов народного художественного творчества, его особенностей и истоков позволяет создавать наиболее выразительные орнаментальные темы и декоративные композиции.

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

Знания, умения и навыки, приобретенные учащимися на уроках, позволяют наиболее успешно создавать художественные проекты для работы в материале.

Срок реализации учебного предмета

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

аудиторной учебной нагрузкой в первом классе 1 час в неделю, с 2 по 5 классы 2 часа в неделю.

Самостоятельная работа учащихся составляет 1 час в неделю, в 4,5 классах, предполагает выполнение заданий по разделам, а также изучение специальной дополнительной литературы.

Общий объем времени по учебному предмету «Композиция прикладная» составляет **495** учебных часов (1- 5 класс). Из них аудиторные занятия – **297** часов, самостоятельная работа – **198** часов.

***Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации***

Срок освоения образовательной программы 5 лет

	1 кл.	2 кл.	3 кл.	4 кл.	5 кл.
Аудиторные занятия	33	66	66	66	66
Внеаудиторная (самостоятельная) работа	33	33	33	33	66
Объем максимальной нагрузки	66	99	99	99	132
Вид промежуточной аттестации	просмотр	просмотр	просмотр	просмотр	просмотр

Недельная нагрузка (в час)

	1 кл.	2 кл.	3 кл.	4 кл.	5 кл.
Аудиторные занятия	1	2	2	2	2
Внеаудиторная (самостоятельная) работа	1	1	1	1	2
Объем максимальной нагрузки	2	3	3	3	4

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция прикладная» осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 6 до 12 человек).

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

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция прикладная» является художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей и их подготовка к поступлению в образовательные организации, реализующие основные профессиональные программы в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета

- формирование способности понимать принципы создания предметов декоративно-прикладного искусства;
- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами декоративной композиции;
- применение полученных знаний о выразительных средствах композиции (ритм, линия, силуэт, цвет, тональная пластика, контраст) в композиционных работах;
- формирование умения создавать грамотную художественную композицию;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению обучения в образовательных организациях

среднего профессионального образования, реализующих основные профессиональные программы в области изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки 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, разбор, анализ и сравнение вариантов изобразительного материала);
- наглядный (показ, демонстрация произведений известных художников и лучших образцов заданий, выполненных учащимися);
- практический (зарисовки с натуры и творческие упражнения, подробная проработка отдельных деталей задания и последующая организация композиции целого листа);

- самостоятельная работа (сбор натурального материала, разработка эскизных вариантов заданий);
- просмотр картин выдающихся художников и посещение выставок для повышения общего уровня развития учащегося;
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

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

Мастерская должна быть оборудована удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской, материалами и инструментами, необходимыми для работы.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» - построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей

развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

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

Курс «Композиция прикладная» включает в себя разделы:

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

В разделе «Орнамент» знакомятся с правилами построения линейного и замкнутого, орнамента.

В разделе «Цветоведение» учащиеся знакомятся с законами составления цветовых гармоний и учатся применять их в работе с материалом.

В разделе «Стилизация» учащиеся работают с растительными, животными и другими природными формами, а также с формами и предметами окружающей среды.

В разделе «Основы общей композиции» учащиеся знакомятся с законами и правилами составления композиции.

Все темы связаны между собой и имеют интегрированные основы.

Например, стилизованная форма цветка используется и как основной мотив в орнаменте и может стать главной темой для работы в разделе «Цветоведение». *При ограниченном количестве часов, отведенных на предмет, это дает возможность создавать интересные творческие композиции в материале.*

Порядок изучения разделов и количество тем может меняться. Варианты стилизации и направленность орнаментальных композиций можно выбирать созвучно национальному колориту.

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

Итогом каждого из двух полугодий должна стать *серия цветowych, графических или текстильных работ небольшого формата* или *одна законченная композиция в рамках изучаемой темы в цвете или в материале*. Техника исполнения и формат работы обсуждается 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; разнообразные по техникам и материалам задания.

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
1 класс					
Раздел 1. Организация плоскости листа					
1.	Вводная беседа. Понятие предмета «Композиция прикладная»	урок	2	1	1
2.	Основные принципы организации декоративной композиции.	урок	6	3	3
3.	Зрительный центр. Равновесие картинной плоскости.	урок	8	4	4
4.	Изображение человека в декоративной композиции	урок	16	8	8
Раздел 2. Закономерности композиции костюма					

5.	Форма, силуэт, пропорции в костюме	урок	16	8	8
6.	Фактура, декоративная отделка в одежде	урок	18	9	9
7.	Итого	урок	66	33	33
2 класс					
Раздел 3. Цветоведение в декоративной композиции					
8.	Цвет и его основные характеристики	урок	12	4	8
9.	Насыщенные и ненасыщенные цвета	урок	18	6	12
10.	Теплые и холодные цвета.		15	5	10
11.	Ахроматическая гамма.	урок	27	9	18
12.	Декоративная выразительность цвета.	урок	27	9	18
13.	Итого	урок	99	33	66
3 класс					
Раздел 4. Орнамент					
14.	Орнаментальная полоса.	урок	33	11	22
15.	Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в круге).	урок	33	11	22
16.	Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в квадрате).	урок	33	11	22
17.	Итого	урок	99	33	66
4 класс					
Раздел 5. Стилизация					
18.	Разработка эскизов моделей по творческому источнику <i>Самостоятельная работа:</i> поиск колористических решений, продолжение работы по утвержденному варианту.	урок	49,5	16,5	33
19.	Народный костюм как творческий источник <i>Самостоятельная работа:</i> поиск колористических решений, продолжение работы по утвержденному варианту.	урок	49,5	16,5	33
20.	Итого	урок	99	33	66

5 класс						
Раздел 6. Коллекция						
21.	Дипломная работа. Разработка коллекции моделей одежды различного ассортимента. <i>Самостоятельная работа:</i> выполнение вариантов эскизов на заданную тему, продолжение работы по утвержденному варианту.	урок	132	66	66	
22.	Итого	урок	132	66	66	

Раздел 1. Организация плоскости листа

1. Тема: Вводная беседа. Знакомство с предметом «Композиция прикладная».

2.Тема: Основные принципы организации прикладной композиции.

Равновесие основных элементов композиции в листе.

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

Задача: знакомство с форматом, как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла. Композиция из геометрических форм.

Формат А4, подача графическая. Бумага белая, черная, тонированная, кисть, фломастеры, тушь, гуашь.

3.Тема: Зрительный центр. Равновесие картинной плоскости.
Выявление различия между зрительным и геометрическим центром.

Задача: Правильное определение зрительного центра - равновесие картинной плоскости.

Формат А4, бумага, белая, тонированная или черная.

Подача графическая или аппликативная.

4.Тема: Изображение человека в декоративной композиции

Пропорции фигуры человека, понятие о симметрии и асимметрии. Овладение способом наложения или пересечения форм при симметрии и асимметрии.

Задача: Определить модуль и создать пропорциональную основу для зарисовки схемы фигуры человека. Разметить и обозначить на схеме конструктивные пояса фигуры. Выполнить технический рисунок схемы фигуры человека.

Формат А4, подача графическая. Бумага белая, черная, тонированная, кисть, фломастеры, тушь, гуашь.

Раздел 2. Закономерности композиции костюма

5.Тема: Форма, силуэт, пропорции в костюме.

Определение понятий «форма», «силуэт». Роль силуэта в характеристике формы одежды. Классификация силуэтов одежды. Основные линии силуэтов и их значение для характеристики формы.

Роль внешних и внутренних линий в решении формы одежды и ее композиционном оформлении. Классификация линий.

Структура материала. Элементы пластической формы одежды. Связь структуры материала с его пластикой. Понятие о пластической форме модели. Элементы мягкости и жесткости пластической формы.

Конструктивные элементы формы и их взаимосвязь. Варианты развития пластической формы в костюме.

Роль линий в пространственном выражении формы.

Задача: Выполнить разработку эскиза модели одежды. Разработать несколько вариантов пропорциональных соотношений применительно к данной модели.

Выполнение рисунка линией одной толщины по белому или цветному фону;

- выполнение рисунка линией разной толщины;
- выполнение рисунка линией разной толщины с включением пятна, выполнение рисунка приемом «пятно»;

- выполнение рисунка с использованием фактур;
- выполнение рисунка с помощью орнаментальной стилизации.

Формат А4, подача графическая. Бумага белая, черная, тонированная, кисть, фломастеры, тушь, гуашь.

6.Тема: Фактура, декоративная отделка в одежде.

Понятие о декоративных свойствах материалов. Роль декоративных свойств материалов (фактуры, рисунка) в композиции модели одежды.

Особенности моделирования одежды из материалов с раппортом.

Декоративные отделки в одежде, их виды и материалы, используемые для них. Связь декоративных отделок с назначением изделия, материалом и сезоном. Роль декоративных отделок в композиции модели одежды.

Понятие о ритме. Виды ритмических движений, используемых в композиции одежды, их характеристики. Связь ритмических движений с элементами композиции модели. Приемы создания ритмических движений в одежде для усиления образного начала модели. Симметрия и асимметрия в одежде. Понятие «стиль» и «стилевая тенденция». Многообразие стилей в искусстве и ограниченность их проявления в костюме. Разновидности стиливых тенденций в организации костюма: классическая, спортивная, романтическая, фольклорная, «милитари».

Особенности композиции одежды классической стиливой тенденции. Связь с линиями и формами пропорционально сложенной фигуры, простата кроя. Использование традиционных деталей, высокое качество материалов, его орнаментация, специфика цветового решения. Требования к дополнениям и украшениям, формирование образа, манерам поведения.

Специфика композиции одежды спортивной стиливой тенденции. Утилитарность, удобство формы, прочность изделия, своеобразие композиционных элементов. Увеличенное количество функционально-декоративных деталей, отделок и фурнитуры. Специфика цветового и

конструктивного решения. Используемые материалы. Требования к дополнениям.

Особенности композиционного решения одежды спортивного стиля типа «сафари», «джинсовый», «милитари» и др.

Задача: Изучить разнообразие предложений стилевых тенденций в современной моде. Выявить наиболее популярные из них и указать основные признаки стилевых тенденций. Обосновать принадлежность моделей к той или иной стилистической тенденции. Выполнить зарисовки моделей.

Формат А4, Подача графическая или аппликативная.

2 класс

Раздел 3. Цветоведение в декоративной композиции

1.Тема : Цвет и его основные характеристики.

Задача: Выполнение вариантов упражнений по цветовому кругу.

2.Тема: Насыщенные и ненасыщенные цвета. Изменение насыщенности цвета на три ступени за счет добавления белой и черной красок (для основной группы цветов).

Ограничение цветовой палитры в декоративной композиции.

Знакомство с понятиями «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние».

Задача: Овладение способами передачи через изменение насыщенности и светлоты цвета. Выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками.

3. Тема: Теплые и холодные цвета.

Задача: Определение теплых и холодных оттенков цвета:

Выполнение заданных колористических композиций

4.Тема: Ахроматическая гамма. Знакомство с ахроматическими цветами.

Задача: Изучение способа образования ахроматических цветов. Получение равноступенчатой ахроматической шкалы.

Шкала может выполняться в любой творческой форме.

Техника стежковая вышивка .Материалы ткань, иголка нитки мулине.

Возможна аппликативная подача.

5. Тема: Декоративная выразительность цвета.

Задача: Выполнение вариантов колористических упражнений:

- ахроматические цвета на фоне монохромной гаммы;
- исходный цвет на фоне тонов трех видов насыщенности;
- исходный цвет на фоне ахроматических.

Творческую тему для выполнения колористических упражнений предлагает педагог.

3 класс

Раздел 4. Орнамент

1.Тема: Орнаментальная полоса.

Задача: 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.

Учащиеся фиксируют основные схемы построения орнамента.

Выполнение схем построения орнамента условно.

2.Тема: Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в круге).

Задача: Знакомство с принципами построения замкнутого орнамента в круге способом переноса:

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

Центр вращения может быть расположен:

- на краю вращаемой фигуры;
- за пределами фигуры;
- в пределах фигуры.

Этот прием дает возможность образовать различные орнаментальные формы.

Розетка может образоваться и другим способом. Это зеркальное отражение:

- образование зеркальной пары;
- вращение зеркальной пары.

Схемы построения замкнутого орнамента выполняются графически условно.

3. Тема: Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в квадрате).

Построение орнаментальной композиции с помощью зеркального отражения:

- относительно горизонтали;
- относительно вертикали;
- горизонтали и вертикали одновременно;
- асимметричное композиционное решение.

4 класс

Раздел 5. Стилизация

1. Тема: Разработка эскизов моделей по творческому источнику.

Источники творческой деятельности по созданию моделей одежды: объекты материальной и духовной культуры, природы, фантазии, представления и т.д.

Примеры поисков модельерами творческих источников. Приёмы работы над источниками творчества нематериальной и материальной предметной среды.

Анализ творческого источника: изучение формы, фактуры, цвета, материала, кроя, представлений, ассоциаций (в зависимости от вида источника).

Выявление в творческом источнике характерных его элементов и элементов, наиболее созвучных направлению моды на современном этапе.

Преобразование (усиление или ослабление) элементов в зависимости от назначения модели. Соединение элементов источника в целое. Создание оригинальной композиции модели по творческому источнику. Создание цветовой палитры по творческому источнику.

Выполнить зарисовку какого-либо архитектурного сооружения, имеющего характерные признаки определённого художественного стиля. На её основе разработать серию из 5-6 эскизов моделей одежды с выделением различных композиционных признаков.

Тема: Народный костюм как творческий источник.

Народный костюм – неотъемлемая часть материальной культуры народа. Особенности его композиции (форма, крой, отделки).

Изучение и анализ образцов народного костюма: кроя, декора, цвета, фактуры. Анализ частей народного костюма. Поиск и выявление элементов народного костюма, наиболее созвучных направлению моды на современном этапе, и усиление их.

Соединение элементов народного костюма с элементами современного направления моды для создания новой композиции модели по мотивам народного костюма.

Изучить образцы народного костюма и выбрать один из них в качестве творческого источника. Выполнить копию народного костюма в цвете.

Провести структурный анализ его элементов (формы, кроя, декоративных отделок, цвета и фактуры).

Определить назначение разрабатываемой модели, возрастную группу и сезон.

Выявить характерные композиционные элементы, наиболее значимые для создания модели современного костюма. Разработать модель современного костюма.

5 класс

Раздел 6. Коллекция

Дипломная работа. Разработка коллекции моделей одежды различного ассортимента. Особенности моделирования и художественного оформления женской одежды различного назначения.

Понятия «комплект», «ансамбль» одежды, их назначение. Композиционная связь изделий, составляющих комплект и ансамбль. Свободно комплектуемая одежда. Рациональный гардероб современного человека.

Понятие «коллекция». Виды коллекций: ассортиментная, межассортиментная, промышленная.

Умение применять полученные знания и умения в работе с материалом.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате освоения предмета «Композиция прикладная» учащийся должен:

знать:

- основные элементы композиции, закономерности построения художественной формы;
- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла.

уметь:

- применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте) в композиционных работах;

- находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;

владеть:

- навыками по созданию композиционной художественно-творческой работы.

Требования к уровню подготовки учащихся

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о способах выделения главного в композиции;
- о создании плоскостной декоративной композиции;
- о композиционной структуре замкнутого орнамента;
- о способах изменения насыщенности цвета;

- умения:

- четко выделять композиционный центр;
- создавать замкнутый орнамент по заданной схеме;
- последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- анализа схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составления колеров;
- создания декоративной композиции из стилизованных МОТИВОВ.

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

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Формы промежуточной аттестации:

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

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

Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Критерии оценок

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

Во время объяснения новой темы перед выполнением каждого задания преподаватель ставит перед учеником конкретные задачи. В зависимости от качества выполнения этих задач оценивается работа ученика.

Выставляется оценка:

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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для успешного достижения результата в освоении программы по предмету «Композиция прикладная» необходимы следующие учебно-методические материалы:

Таблицы по темам:

- орнамент;
- цветоведение;
- стилизация;
- основы общей композиции.

Наглядные пособия.

Методические пособия.

Папки практических заданий, сформированные по темам.

Фонд лучших работ учащихся по разделам и темам.

Видеоматериал.

Интернет – ресурсы.

Презентационные материалы по тематике разделов.

Комментарии к разделам и темам

Композиция.

Основы общей композиции.

Данный раздел включает в себя цикл упражнений, который в простой и доходчивой форме знакомит учащихся с выразительными средствами композиции (пятном, линией, штрихом), показывает основные приемы и правила композиционного построения.

Овладение приемами и правилами композиции происходит при размещении простейших геометрических фигур на плоскости. Практическая работа состоит из ряда линейных (аппликативных) упражнений. В этих заданиях под контролем педагога учащимся дается возможность в очень простой форме попытаться овладеть такими приемами и свойствами композиции как масштабность, равновесие, пропорциональность, зрительный центр, ритм, симметрия, асимметрия, статика, динамика.

Выявление композиционного центра

Этот раздел композиции особенно важен для понимания учащимися. В процессе работы они должны усвоить, что часть произведения, ясно выражающая главную мысль и содержание, является композиционным центром. Композиционный центр должен привлекать внимание зрителя.

Учащиеся должны понять, что такое зрительный центр и равновесие картинной плоскости. Освоить способы выявления композиционного центра. Для этого учащимся предлагается выполнить ряд простых упражнений, помогающих понять правила выделения композиционного центра.

Такой же важной темой для изучения в этом разделе является тема, посвященная роль контраста и нюанса в композиции.

Учащийся обязательно должен понять, что он, как художник, режиссирует - определяет, что будет главным в его произведении, а что - второстепенной деталью.

Завершающей работой будет плоскостная декоративная композиция на заданную тему. Направление темы, которое определяет педагог, созвучно теме стилизации.

Композиция – это средство приведения всех элементов в единство. Решение этой задачи осуществляется композиционными приемами и средствами, такими, как: пропорция и масштабность, метр и ритм, равновесие, симметрия, асимметрия, контраст нюанс, статика, динамика.

Без знания правил и закономерностей, на которые опирается композиция, не может быть подлинного творчества.

Термин «композиция» многозначен: он обозначает не только процесс составления и придумывания, но и соблюдения особых правил.

Композиция считается удачной, если соблюдены следующие условия:

- ни одна часть целого не может быть изъята или заменена без ущерба для целого;
- части не могут меняться местами без ущерба для целого;
- ни один элемент не может быть присоединен к целому без ущерба для него.

Стилизация

Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы

Данный раздел включает в себя систему заданий пошаговой трансформации и стилизации форм. Предложенные способы работы с формой учащийся легко сможет применять при работе с любыми другими объектами. На основе первоначальных натуральных зарисовок, с помощью ряда условных приемов (изменение пропорций относительно осевых, пропорциональное изменение элементов внутри объекта, приведение изображаемого объекта к простейшим геометрическим формам) происходит создание новой

декоративной формы. Особенно это важно для орнамента, где стилизация превращает объект изображения в мотив узора.

Итогом работы в разделе может быть графическая серия небольших работ или единая композиция.

Стилизация и трансформация творческого источника в костюм

Раздел посвящен изучению способов источника творчества в эскиз модели. Отправной точкой в работе является копия источника творчества. Учащиеся выполняют рисунок с сохранением пропорций. Далее создаются фор-эскизы моделей с интерпретацией пропорций и декоративного решения источника творчества, на этой основе создаются разные декоративные решения темы.

Итогом работы может стать серия графических эскизов моделей одежды.

Цветоведение

Характеристики цвета

В этом разделе учащиеся знакомятся с цветовым кругом. Цикл специальных заданий знакомит учащихся с цветом как художественным материалом.

Учащиеся должны усвоить такие характеристики как цветовой тон, светлота и насыщенность. Этими знаниями они овладевают в процессе практической работы.

Наряду с цветовым тоном, светлотой и насыщенностью цвет может вызывать не только цветовые ощущения, а другие, например: свежести, легкости.

Каждое задание включает себя создание колористической шкалы из 7-9 оттенков заданного диапазона (основные группы цветов, теплые и холодные, насыщенные и ненасыщенные выступающие и удаляющиеся и т.д.).

Цветовая шкала может выполняться в необычной форме, например, листа, дерева, разделенного горизонтальными полосками, или бабочки.

Выбранная форма повторяется из задания в задание. Форма обводится по шаблону, вырезанному на первом уроке. Также возможно эти задания выполнить традиционно. В этом случае все цветовые варианты растяжек могут быть размещены на одном листе формата.

Итоговое задание по теме – это цветовое решение на основе стилизованного ранее природного объекта.

Ахроматическая, монохромная гамма

Раздел посвящен углубленному изучению образования монохромных и ахроматических оттенков цветов. Внимание учащихся концентрируется на возможности получения многообразия оттенков одного цвета изменением его насыщенности, при смешении с ахроматическими цветами (черным, белым и серым). Учащимся предлагается выполнить ряд заданий на составление шкалы разбела, затемнения и тусклой шкалы, для трех основных цветов и зеленого.

Задание можно выполнить традиционно, смешав исходный цвет поочередно с белым, серым и черным, образовав 3 шкалы для каждого цвета.

Для активизации интереса учащихся монохромная растяжка для четырех цветов (красного, зеленого, желтого, синего) может выполняться в форме цветка, где сердцевина – исходные цвета, а лепестки – производные трех видов насыщенности.

Далее учащиеся выполняют интересные колористические задания. Тему предлагает педагог (например, «Осенний лист на дороге»).

Задание выполняется в трех колористических вариантах:

- ахроматические цвета на фоне монохромной гаммы;
- исходный цвет на фоне тонов трех видов насыщенности;
- исходный цвет на фоне ахроматических цветов.

Упражнения выполняются гуашью. Итоговая работа по разделу может быть выполнена в виде аппликации или текстильного панно.

Гармоничное сочетание двух цветов

В этом разделе углубляются знания в области цветовой грамоты. Сочетание цветовых пар очень велико. На палитре в семь красок можно получить 21 пару.

Необходимо рассмотреть самые основные.

Пары, контрастные по цвету. Пары, имеющие тепло, - холодный контраст или тоновой контраст. Контраст в цветовой паре может быть комплексным.

Пары могут быть сближены по светлоте и месту в спектре.

В процессе изучения темы учащиеся должны понять, что каждая цветовая пара имеет свой неповторимый эффект, который возникает от соотношения основных свойств компонентов (цвета, светлоты, насыщенности, психологических качеств и пропорции, занимаемых площадей). Учащиеся осваивают этот материал в процессе практического создания коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар.

Для создания выразительных декоративных композиций необходимо научиться видеть и определять степень заметности цвета в двухцветном сочетании. Степень заметности бывает хорошая, средняя и слабая. Учащимся предлагается определить это опытным путем.

Важный момент в этом цикле - это приобретение знаний о способах усиления или уменьшения контраста в цветовой паре. Учащиеся выполняют ряд заданий на уменьшение или усиление контраста в паре за счет изменения насыщенности цветов.

Задание выполняется в виде свободных цветовых колористических композиций на заданную цветовую тему.

Цветовая гармония

Изучая раздел «Цветоведение», учащиеся должны четко уяснить, что они должны знать и уметь, чтобы создать цветовую гармонию, и что означает понятие «гармония» в применении к цвету.

Гармония – это «связь» компонентов на основе чего-то общего. Компоненты цветовой гармонии объединены. Гармония определяет порядок и взаимодействие на основе определенных качеств цвета.

В художественной деятельности выделены сочетания особой эстетической выразительности. Такие цвета подобраны в одну группу, раскрывают наибольшую красоту друг друга и обладают такой совместностью действия, которая вызывает у нас ощущение цветовой слаженности, цельности и полноты.

Как составляются такие сочетания? Это и предстоит выяснить учащимся. Существует система цветов, на основе которой обеспечивается цветовая гармония, которая называется «гармонизатор». В нашем случае – это цветовой круг из 12 цветов. Гармоничными называются цвета, выбранные в определенном порядке из одной цветовой системы цветов. На основе круга возможен выбор хроматических цветов в различных гармонических соотношениях. Учащимся предстоит изучить различные виды гармоничных сочетаний, выполняя ряд заданий по этой теме.

Учащиеся создают цветовой круг из 12 цветов и 8 схем гармонизации цветов в круге (предельно контрастная пара, диаметрально контрастная пара, классическая триада, контрастная триада, аналогичная триада, четыре гармоничных цвета).

Далее, используя гармонизатор «цветовой круг» и схемы построения гармоний, учащиеся создают коллекцию гармоничных цветовых сочетаний.

Орнамент

Линейный орнамент

Данный раздел знакомит учащихся с видами линейного орнамента (геометрический, растительный, зооморфный и т.д.). Принципами построения орнамента являются: повторение, инверсия (обратное расположение), чередование, симметрия. Этими знаниями они овладевают в процессе практической работы.

Учащиеся рассматривают несколько приемов образования орнамента (зеркальная симметрия, переносная симметрия, переносная симметрия с добавлением ритма в пределах ряда), изучают примеры узорообразования с помощью сдвига рядов, зеркального отражения рядов, зеркального отражения «зеркальной» пары, комбинации сдвига рядов и зеркального отражения. Учащиеся фиксируют основные схемы построения орнамента.

Итогом является выполнение орнамента в полосе.

Замкнутый орнамент. Способы построения замкнутого орнамента

В данном разделе учащиеся продолжают знакомиться с принципами построения орнаментов. Более детально рассматриваются принципы построения замкнутого орнамента в круге. Учащиеся знакомятся со способом переноса – вращением вокруг вертикальной оси. Учащиеся должны усвоить, что в результате вращения образуется фигура, которая называется «розетка». Розетка может повторяться заданное количество раз. Центр вращения может быть расположен на краю вращаемой фигуры, за пределами фигуры, в пределах вращаемой фигуры. Этот прием дает возможность создавать различные орнаментальные композиции в круге.

Розетка может образоваться и другим способом. Это - зеркальное отражение. В этом случае необходимо вращать зеркальную пару.

Способ зеркального отражения подойдет также для создания орнаментальной композиции в квадрате (отражение относительно горизонтали, вертикали, горизонтали и вертикали одновременно).

Схемы построения замкнутого орнамента выполняются графически условно.

Освоив эти нехитрые способы образования замкнутого орнамента, учащиеся без труда смогут самостоятельно создать множество вариантов орнаментальной замкнутой композиции.

По любой из выбранных (или рекомендованных педагогом) композиционных схем выполняется орнаментальная композиция в круге.

Мотив для создания орнаментальной композиции, при желании, выбирается из ранее разработанных стилизованных форм (стилизованные цветы, насекомые, птицы), корректируется и масштабируется для выполнения данной работы.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

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.

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов-на-Дону, «Феникс» 2000
2. Береснева В.Я., Романова Н.В. Вопросы орнаментации ткани. М.: «Легкая индустрия», 1977
3. Голубева О.Л. Основы композиции». М.: Издательский дом искусств, 2004
4. Груздев В.В. Метод освоения некоторых понятий композиции. - В кн.: Преподавание спецдисциплин на художественно-графических факультетах педагогических институтов. Курск, КПИ, 1978
5. Енин А.А. Обухов И.Б. Основы композиции.
<http://library.fentu.ru/book/arhid/osnovkompoz/index.html>

6. Зайцев А. Наука о цвете в живописи. М.: «Искусство» 1986
7. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
8. Панксенов Г.И. Живопись форма, цвет, изображение. М.: «Академия», 2008
9. Практическое цветоведение. МГПИ. Пособие для студентов художественно– графического факультета. М., 1985

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
5. Дагладиян К.Т. «Декоративная композиция» / Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008
6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М: «Владос», 2008
7. Орнаменты народов мира. СПб, «Кристалл», 1998
8. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
9. Халдина Е.Ф. Композиция в дизайне среды. Челябинск, 2007

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.