

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Нижеудинская детская школа искусств «Спутник»

(Нижеудинская ДШИ «Спутник»)

РАССМОТРЕНО
на заседании
Педагогического совета
№ протокола 2
«08» 06 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Нижеудинской
ДШИ «Спутник»
Кустодеева О.В.
«08» 06 2023 г.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства
«Живопись» 8(9) лет

ПРОГРАММА
по учебному предмету В.00.В.03. «Композиция прикладная»

Срок реализации – 1 год
для 4 класса
на 2023-2024 учебный год

2023 г.

Содержание

Пояснительная записка	3
Содержание учебного предмета (учебно-тематический план)	5
Требования к уровню подготовки обучающихся	7
Форма и методы контроля	8
Методическое обеспечение учебного процесса	8
Календарно-тематический план	9

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» (далее - Программа) разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Предмет «Композиция прикладная» также тесно связан с предметами «Рисунок», «Живопись», «История народной культуры и изобразительного искусства». Навыки, приобретенные на уроках рисунка и живописи, помогают учащимся наиболее успешно выполнять задания по прикладной композиции. Знание основных художественных школ русского и западно-европейского 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.

Программа учебного предмета «Прикладная композиция» направлена на создание условий для познания обучающимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к национальной культуре.

Срок реализации Программы - 1 год

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 66 часов

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации - 35 учебных недель

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по Программе и проведение консультаций осуществляются 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 проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – 40 минут. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Цель и задачи Программы

Целью учебного предмета «Композиция прикладная» является художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею освоения предмета художественно-эстетических и теоретических знаний, умений и навыков.

Задачи:

- 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;
- формирование у детей умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества;
- формирование понимания народной художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.
- приобщить к народным традициям;
- воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу.

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).

Описание материально-технических условий реализации Программы

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

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

Мастерская оснащена столами, компьютером, магнитной доской, предметами натурального фонда.

Содержание учебного предмета

В основу учебного предмета входит знакомство с различными техниками и видами декоративно – прикладного творчества, обучающиеся узнают о его многообразии, научатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире и фантазию.

В первое полугодие входит две темы: «Орнамент» – демонстрация работ выполненных в данной технике, поможет обучающимся правильно понять работу в данной технике, а также подобрать соответствующий материал.

Вторая работа - «Дерево» выполнение работы из бисера.

Второе полугодие занято следующими темами: «Нетканый гобелен» – в основу входит развитие и закрепление понятия «стилизация», что позволит применить полученные знания и на других предметах.

Завершающая учебный год тема по прикладной композиции - «Картина из пластилина».

Учебный тематический план

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Первый год обучения					
I полугодие					
Раздел 1. Основы общей композиции					
1.1	Вводная беседа. Понятие предмета «Композиция прикладная»	Урок	3	2	1
1.2	Изобразительные свойства композиции (линия, пятно, точка штрих)	Урок	3	2	1
1.3	Масштабирование формы и формата	Урок	3	2	1
1.4	Пропорциональность форм внутри формата (соразмерность предметов)	Урок	3	2	1
1.5	Ритм, метр	Урок	3	2	1
1.6	Симметрия и асимметрия	Урок	6	4	2
1.7	Динамика и статика	Урок	3	2	1
Раздел 2. Стилизация					
<i>Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы</i>					
2.1	Рисунок с натуры	Урок	6	4	2
2.2	Силуэт	Урок	3	2	1
2.3	Трансформация формы предмета	Урок	9	6	3
2.4	Геометризация формы	Урок	6	4	2
			48	32	16
II полугодие					
Раздел 3. Цветоведение					
<i>Характеристики цвета</i>					
3.1	Цветовой круг (8 цветов)	Урок	3	2	1
3.2	Основные группы цветов	Урок	6	4	2
3.3	Насыщенные, ненасыщенные цвета	Урок	3	2	1
3.4	Темные и светлые	Урок	3	2	1
3.5	Теплые и холодные	Урок	6	4	2

3.6	Декоративная выразительность цвета	Урок	6	4	2
Раздел 4. Орнамент					
<i>Способы создания линейного орнамента</i>					
4.1	Виды орнамента. Орнаментальная полоса	Урок	1	2	1
4.2	Принципы построения линейного орнамента	Урок	6	4	2
4.3	Орнаментальный мотив	Урок	6	4	2
4.4	Орнамент в полосе	Урок	9	6	3
			51	34	17

Комментарии к разделам и темам

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.

Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы

Данный раздел включает в себя систему заданий пошаговой трансформации и стилизации растительных 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.

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 цветовой решение на основе стилизованного ранее природного объекта.

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.

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.

Требования к уровню подготовки обучающихся

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

В результате освоения Программы обучающиеся приобретут следующие знания, умения и навыки:

- *знания:*

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

- *умения:*

- уравнивать основные элементы в листе;
- создавать линейный орнамент по заданной схеме;
- перевести простые растительные формы в декоративные.

- *навыки*:

- владения техниками работы гуашью, аппликацией, графическими техниками.

Формы и методы контроля

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.

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).

Формы промежуточной аттестации:

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

По результатам текущей и промежуточной 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.

Методическое обеспечение учебного процесса

Для успешного достижения результата в освоении Программы необходимы следующие учебно-методические материалы:

- таблицы по разделам:
 - орнамент;
 - цветоведение;
 - стилизация;
 - основы общей композиции.
- наглядные пособия;
- методические пособия;

- папки практических заданий, сформированные по темам;
- фонд лучших работ учащихся по разделам и темам;
- портфолио ученических работ по темам;
- видеоматериалы;
- интернет – ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

Основной задачей при объяснении материала является формирование у учеников умения применять полученные знания. Большая часть времени на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.

Список используемой литературы

1. Величко Н.К. Русская роспись: Техника. Приемы. Изделия: Энциклопедия. – М.: «АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010.»
2. Федотова Г.Я. Энциклопедия ремесел. – М.: Издательство Эксмо, 2003.
3. Чиотти Д. Секреты бисероплетения. – М.: Эксмо, 2012.
4. Величко Н.В. «Флористика. Поделки из природных материалов», 2015
5. Лукьяненко Ю.Ю. Бисер - это просто – М.: ООО Издательство «Ниола – Пресс», 2011.
6. «Витраж» «Издательство «Мир книги». ООО Издательство «Ниола – Пресс», 2013.

Календарно-тематическое планирование

№	Тема	Цели, задачи	Оборудование	Результат работы на уроке	Дата	
					План	Факт
I полугодие						
1	«Орнамент». Вводная беседа (2ч) Элементы геометрического орнамента(2ч) Орнамент в полосе (2ч) Элементы растительного орнамента (2ч) Орнамент (2ч) Элементы орнамента (2ч)	Вводная беседа об истории возникновения орнамента, знакомство с орнаментом народов мира, рассматривают различные образцы орнамента. Выполняют колористические упражнения Создают свой орнамент. Сам. Раб. Упражнения орнамент.	А3, кисти, гуашь, линейка, карандаш			

	Орнамент (4ч)				
2	«Дерево». Работа с бисером.(16 ч)	<p>Знакомство с историей возникновения и техникой плетения из бисера. Рассмотреть явление различных цветов и оттенков, их теплохолодности на образность «Дерева».</p> <p>Познакомиться с видами и разновидностями бисера. Внимательное рассмотрение схемы плетения и выполнение её в материале. Чтобы придать изделию завершенной вид и образ единства с природой, необходимо изготовить подставку.</p> <p>Сам. раб.: подобрать бисер нескольких оттенков одного цвета, проволоку. Выполнить некоторые элементы «Дерева» такие как: трёхлистники, пятилистники.</p> <p>Предусматривается самостоятельное продолжение декорирования подставки лаком, бисером, блёстками.</p>	Бисер, проволока, ножницы, тарелка, подставка.		
2 полугодие					
3	«Нетканый гобелен». Работа с текстилем и пряжей.(20ч)	<p>Вводная беседа по теме «Гобелен» должна содержать сведения из истории возникновения данной техники, о традиционных и современных материалах, способах её исполнения.</p> <p>Демонстрация гобеленов, выполненных в различных техниках .</p> <p>«Нетканый гобелен»</p>	А3, цветные капроновые нити, пряжа, текстиль, ножницы, клей ПВА.		

		<p>как разновидность данной техники.</p> <p>Выполнение цветового эскиза, предполагает работу с колоритом, отношении тонов, ритмического решения. Тканевая основа натягивается на деревянную раму, на которой размещаются элементы гобелена, выполнение из плотного материала и покрытие пряжей различных цветов.</p> <p><u>Сам. работа:</u> Учащийся самостоятельно подбирают оттенок ткани-основы и цвета пряжи для гобелена, обматывают некоторые элементы пряжей.</p>				
4	Картина из пластилина (14ч)	<p>Знакомство с понятием «пластилиновая живопись», сравнение ее с другими техниками пластилиновых работ.</p>	Картон А3, цветной пластилин, стеки			

4 КЛАСС

Контрольные разделы

Пример контрольного урока

I полугодие

Тема: «Дерево» из бисера

Разработка эскиза. Выполнение в материале.

II полугодие

Тема: Картина из пластилина

«Нетканый гобелен».

