

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Дзержинская детская школа искусств»

ПРИНЯТА
Педагогическим Советом
Протокол № 4
от 28.08. 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО
«Дзержинская детская
школа искусств»

О.А.Шаховская

Приказ № 09-02

от 31.08. 2020 г.

Дополнительная общеразвивающая
общеобразовательная программа
художественно-эстетической направленности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по учебному предмету

КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ

(Нормативный срок реализации 4 года)

Составитель:
Селявко Т.А.
преподаватель
художественного отделения

с. Дзержинское
2020 г.

Пояснительная записка

Предлагаемая программа построена на закреплении полученных знаний на предмете Прикладное искусство, и продолжения изучения «Композиции прикладной».

От эмоционального восприятия учащихся младшего школьного возраста как основного вида познания окружающего мира – через анализ, изучение различных материалов и способов работы, знакомство с культурным наследием – к интеллектуально-эмоциональному и аналитически-эмоциональному творческому подходу в воплощении своих замыслов.

Данная рабочая программа составлена на основе переработки следующих типовых программ по предмету: «Программа по станковой композиции для детских художественных школ» авторы Тирон В. М., Тирон Л. П., г. Красноярск, 1994 г.; «Рисунок, живопись, скульптура, композиция. Программы для детских художественных школ и детских школ искусств (художественных отделений), г. Красноярск, 1994 г.; «Станковая композиция». Программа для детских художественных школ» составитель Фуфачёва Г. Х., г. Красноярск, 2001 г.; Программы-конспекта по учебной дисциплине «Композиция» составитель Е.А. Афанасьева, г. Москвы (2003 г.).

В программу включены методические рекомендации для базового четырехлетнего курса обучения детей, поступающих на художественное отделение школы искусств в возрасте 10-11 лет.

На начальном этапе обучения учащиеся должны научиться передавать смысловые связи между персонажами, раскрывать сюжет композиции, сознательно заполнять пространство листа. Кроме живописных композиций с первого класса используются материалы: сангина, уголь, черная тушь. В последующих классах ученики широко используют цвет и тон для раскрытия идеи и образа.

Работа над композицией начинается с эскиза, где ведется поиск наиболее выразительного композиционного решения, разрабатывается освещение, выделяется композиционный центр, передача движения. В старших классах применяются знания воздушно-линейной перспективы, решается объем, используются зарисовки летней практики.

К выпускному классу учащиеся должны накопить определенную сумму умений и навыков для решения необходимых композиционных задач. У них должны быть заложены основы планомерной, серьезной, длительной работы, приобретено умение ставить неординарную задачу и решать ее на соответствующем профессиональном уровне.

Уровень умений и навыков должна показать дипломная работа, где будут отражены все полученные знания и умения через занятия рисунком, живописью, скульптурой и систему упражнений в графике. Большую роль играет знакомство детей с теорией и практикой отечественной и всемирной культуры, изучение истории искусств.

Дипломные работы помечаются штампом школы, с указанием даты и фамилией учащегося и преподавателя.

Требования к уровню подготовки выпускников

По окончании четырехлетнего курса обучения ученики должны овладеть достаточно высоким уровнем знаний и умений, навыков, необходимых в индивидуальной творческой деятельности. Уметь самостоятельно решать поставленные задачи и художественно их реализовать. Владеть законами цветоведения, световоздушной и линейной перспективы, уметь воплощать представления и фантазии в работе над композицией. Уметь свободно анализировать произведения мастеров в этой области.

Структура курса

№ п/п	Предмет	Количество часов по годам обучения				
		I год	II год	III год	IV год	Итого
1	Композиция прикладная	35	35	35	35	140

1 класс

Примерные темы

№ темы	Содержание темы	Кол-во часов
1	Декоративная рыба.	4
2	Декоративная бабочка	2
3	Сказочная птица.	3
4	Коврик с птицами или бабочками.	3
5	Роспись доски для резки овощей.	3
6	Роспись матрешки	3
7	Узор из листьев в полосе	2
8	Сказочный цветок.	3
9	Узор с цветком в квадрате (розетка)	3
10	Эскиз украшения майки, футболки.	3
11	Эскиз ткани (полоса, клетка)	2
12	Роспись блюда.	2
13	Эскиз на свободную тему	2
	Итого	35

Содержание и задачи курса

Развитие наблюдательности и образного мышления. Фундаментальная направленность – освоение картинной плоскости, развитие ощущения формата. Учащиеся учатся переносить композицию с форэскиза в итоговый формат. Знакомятся с основными принципами построения жанровой композиции, видами изобразительного искусства, жанрами, техникой и выразительными средствами, манерой письма, стилями.

Основные задачи курса:

1. Решение листа как единого целого. Положение изображения картинной плоскости. Замкнутая и фрагментарная композиция.
2. Выделение главного и второстепенного в решении композиции. Соотношение частей. Визуальная уравновешенность композиции на листе.
3. Принцип орнамента в решении композиции.
4. Детали как характеристика действия, места, профессии, персонажа.
5. Колорит. Эмоциональная характеристика цвета и её роль в образном строе композиции – создание состояния, настроения, образа.

На изобразительном материале необходимо объяснить разницу подходов к решению картинной плоскости в станковом и декоративном искусстве, а также общие элементы для одного и другого вида творчества, например:

1. Линия, её роль в композиции. Ритм.

2. Пятно, его конфигурация. Силуэт. Условность-стилизация. Символ-образ.
3. Основные и дополнительные цвета. Свойства цвета.
4. Декоративность-плоскостность.

2 класс

Примерные темы

№ темы	Содержание темы	Кол-во часов
1	Декоративный петух	6
2	«На морском дне», «Рыбки в аквариуме»	5
3	Понятие костюма. Костюм сказочного персонажа.	5
4	Орнамент «Цветущий куст»	5
5	Орнамент зооморфный в квадрате.	4
6	Сказочный терем (дворец).	5
7	Декоративное панно на темы русских народных сказок.	5
	Итого	35

Содержание и задачи курса

Работа с учащимися основывается на углублении и закреплении навыков, полученных в первом классе. Основное внимание уделяется грамотному изображению фигуры человека и животных, объемному изображению предметов через знания, полученные на уроках рисунка и живописи.

Основные задачи курса

1. Ритм как средство композиционного строя: горизонтальный, вертикальный, диагональный, раковинообразный (спираль) Динамическая и статическая композиция.
2. Тональность и цвето-тональная пластика композиции. Принцип «Рельефа».
Сочетание черного и белого листа.
3. Цветовой контраст и цветовая гармония.
4. Принцип контраста: линий, форм, величин, тона, цвета. Раскрытие смысла событий и идей через столкновение противоположных сил.
5. Работа с натуральным материалом: наброски – обобщения.
6. Работа с книгой: замысел – поиск – отбор материала – изучение – обобщение – решение.
7. Передача состояния через цвет, тон.
8. Портрет. Образ. Общий характер. Фрагментирование. Кадр (внимание к отдельным элементам, деталям композиции).
9. Пространство через цвет:
 - а) ослабление цветовой насыщенности – от объёма к плоскости, от контрастов к схожим цветовым отношениям, к сближенным цветам, от теплого к холодному.
 - б) через цветовые пятна, комбинации и ритмические взаимодействия холодных и теплых тонов.

3 класс

Примерные темы

№ темы	Содержание темы	Кол-во часов
1	Декоративное панно со сказочной птицей (Сирин, Алконост). Эскиз.	7
2	Декоративное панно на темы сказок: «Русалка», «Кот Баюн», «Лесовик».	7
3	Цветочный орнамент с частичной ассиметрией в кадре.	7
4	Театральный костюм для спектакля, оперы.	7
5	Ковер классический. Эскиз.	7
	Итого	35

Содержание и задачи курса

Объединение навыков первого и второго класса на основе летней практики. Большое значение придается работе над форэскизами. Углублённая работа над принципом последовательности в композиции жанра. От зарисовок, этюдов с натуры до форэскизов в фоне, в цвете и окончательным вариантом в классе. Умение самостоятельно выбирать стиль, манеру, технику, материал.

Эскиз как основная форма проявления композиционного замысла. Исходя из этих задач, следует ограничить формат небольшим размером, при множественности (большем разнообразии) вариантов композиционных решений.

Более обостренно должны проявиться задачи ритма и колорита – не только в отдельных линиях композиционной разработки, но и в серии в целом.

Решение композиции как:

1. Совмещение одновременных событий.
2. Множественность точек зрения.
3. Совмещение крупного и дальнего планов (наплывы).
4. Сочетание разнонаправленных движений.
5. Совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).
6. Линия горизонта – низкая, высокая, равновесная.

Основные задачи

1. Работа с натуральным материалом. Создание серии. Общность темы, формы, техники. Развитие темы – в движении: ритмическом, колористическом и пространственном.

Различные точки зрения – ракурс, соотношение формы и пространства. Введение пейзажа. Интерьер. Смысловое единство действия и окружения. Цветовые и тональные средства выражения, используемые для передачи настроения.

Принцип «кулис».

2. Портрет. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

3. Отбор исторического материала для композиции. Роль деталей в утверждении достоверности изображения.

Композиционный центр в «замкнутой» композиции.

4. Работа над серией рисунков, связанных единством замысла. Ритм серии: напряжение – разрядка. Принцип «кадра». Внимание к отдельным элементам композиции.

5. В иллюстративном материале решение задач: начало – кульминация – концовка.

4 класс

Примерные темы

№ темы	Содержание темы	Кол-во часов
1	Панно с птицей и цветочной ветвью	9
2	Ассиметричный орнамент в круге или ассиметричная композиция ветки с цветами	9
3	Декоративное панно на темы: «Зима», «У колодца» и т. п.	9
4	Итоговое задание: свободная тема или обложка книги сказок.	8
	Итого	35

Содержание и задачи курса

Более глубокое представление о задачах композиции жанра и её направлениях, расширение опыта и знаний о художественных возможностях различных графических и живописных материалов.

Итоговая композиция должна максимально выявить способности, наклонности и умение данного конкретного ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовать свои замыслы.

Критерии оценок

Предполагает грамотный выбор формата, определение величины предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, знание элементарных законов композиции (равновесие, плановость, загоразивание, статика, динамика и др.).

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

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

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

Оценка «2» (неудовлетворительно): ученик допускает грубые ошибки в работах; мало количество работ, вследствие пропуском занятий и отсутствием домашней подготовки.

График промежуточной, итоговой аттестации

Год обучения	Распределение по полугодиям	
	1 полугодие	2 полугодие
Первый	Просмотр	Просмотр
Второй	Просмотр	Просмотр
Третий	Просмотр	Просмотр
Четвертый	Просмотр	Экзамен

Список литературы

1. Бирч Л. Как рисовать масляными красками: Пошаговое руководство для начинающих / Л. Бирч; пер. с англ. А. М. Дубах. – М., 2003.
2. Визер В. В. Живописная грамота. Основы пейзажа. – СПб., 2006
3. Крошо Э. Как рисовать. Акварель: Пошаговое руководство для начинающих / Э. Крошоу; Пер. с англ. А. М. Дубах. – М., 2003
4. Макарова М. Н. Перспектива: Учеб пособие для студентов пед. ин-тов по худож.-граф. Спец. – М., 1989
5. Никодеми Г. Б. Школы рисунка / пер. Г. Семеновой. – М., 2004
6. Рисунок. Живопись, Композиция: Хрестоматия: учеб пособие для студентов худож.-граф. фак. пединститутов / Сост. Н. Н. Ростовцев и др. – М., 1989
7. Сервер Ф. А. Акварель для начинающих / Ф. А. Сервер; Пер. с нем. О. Асписовой. – М., 2004
8. Универсальная энциклопедия для юношества. Искусство / Сост. Н. Е. Ильенко – М, 2002