

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа города Пскова»

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО.

Программа
учебного предмета ПО.01.В.09
"Графическая композиция «Орнамент»
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства
«Живопись»

Разработчик: Иванова А.В.,
преподаватель ДХШ г. Пскова

Рецензент: _____
(Ф.И.О., должность)

Псков, 2018

Содержание.

1. Пояснительная записка.
2. Учебно-тематический план.
3. Содержание учебного предмета.
4. Требования к уровню подготовки обучающихся.
5. Формы и методы контроля, система оценок.
6. Методическое обеспечение учебного процесса.
7. Список литературы.

1. Пояснительная записка.

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Программа учебного предмета «Орнамент» разработана на основании и с учётом Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебный предмет «Орнамент» занимает особое место в комплексе предметов программы «Живопись». Он является важной составляющей для дальнейшего изучения изобразительного искусства, поскольку представляет собой графическую композицию.

Программа «Орнамент» направлена на создание условий для освоения учащимися учебного предмета, а также на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребёнка, формирование основ целостного восприятия эстетической культуры.

Программа включает в себя четыре раздела, объединённых одной темой. Главным содержанием являются задания, составленные исходя из возрастных возможностей детей, с учетом уровня их развития, и спланированные по степени сложности. Дети на протяжении всего курса обучения учатся организовывать композиционную плоскость, соотносясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, ритма. Знакомясь с разными орнаментами народов мира, они узнают об их многообразии и важной роли в жизни человека. Знакомство с разными видами орнамента в творчестве народов мира играет важную роль в эстетическом, культурном развитии обучающихся.

Учитывая возраст детей (13-14 лет), программа предполагает использование различной литературы по орнаменту, просмотр тематических фильмов, наглядных пособий и др. По ходу занятий обучающиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности мастерства профессионалов.

Для развития навыков творческой работы обучающихся программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения.

Программа обеспечивает развитие эмоционально-эстетического отношения к русской национальной культуре, а также культуре других народов мира. Программа позволяет каждому учащемуся освоить духовное наследие предыдущих поколений, осознать свои национальные корни. Знакомство с народной культурой способствует формированию личности учащегося.

Краткий экскурс в историю мировой художественной культуры позволяет рассматривать народное искусство и, в частности, народный орнамент как вид художественного творчества.

1.2. Срок реализации учебного предмета. Возраст учащихся.

Программа рассчитана на 1 год обучения в 3-м классе ДХШ, для обучающихся в возрасте 13-14 лет.

1.3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.

Общая трудоёмкость учебного предмета «Орнамент» при годовом сроке обучения всего 108 часов. Из них - 72 часа – аудиторные занятия, 36 часов – самостоятельная работа.

1.4. Форма проведения учебных занятий.

Занятия проводятся в групповой форме, численность группы – от 10 до 16 человек.

Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий, а также 1 час самостоятельной работы.

1.5. Цели и задачи.

Цели:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства;
- формирование у детей 13-14 лет комплекса знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества;
- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной;
- формирование у учащихся стойкого интереса к декоративно-прикладному творчеству народов мира, к русскому народному творчеству;
- формирование у учащихся творческого отношения к художественной деятельности;
- формирование эстетической культуры.

Задачи:

1. Знакомство с русским народным орнаментом и орнаментом других народов различных эпох; а также с видами орнамента по содержанию и форме, с традиционными формами и мотивами в орнаменте.
2. Знакомство с орнаментальными композициями в различных видах декоративно-прикладного искусства.
3. Овладение приемами выполнения орнамента в полосе, круге, квадрате, прямоугольнике.
4. Выработка у учащихся умения планировать последовательность выполнения действий и осуществлять самоконтроль на разных этапах выполнения работы;
5. Создание орнаментов на основе мотивов русского народного творчества, а также творчества народов других стран.
6. Создание авторской орнаментальной композиции в результате изучения теории орнамента и овладения основами выполнения орнамента.
7. Усвоение учащимися закономерностей построения орнаментов, основных видов композиции (в квадрате, круге, прямоугольнике, ленточный, сетчатый) и цветового решения орнаментальной композиции.

1.6. Обоснование структуры программы.

Основой для обоснования структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися.

Программа содержит следующие разделы:

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета.
2. Распределение учебного материала по месяцам обучения.
3. Описание дидактических единиц учебного предмета.
4. Требования к уровню подготовки обучающегося.
5. Формы и методы контроля; система оценок.
6. Методическое обеспечение учебного процесса.

7. Основной раздел программы «Содержание учебного предмета» строится в соответствии с данными разделами.

1.7. Методы обучения.

Для воспитания и развития навыков творческой работы обучающихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

1. Объяснительно-иллюстративные (демонстрация наглядных пособий, иллюстраций, фильмов и т.д.).
2. Частично-поисковые (выполнение вариативных заданий).
3. Творческие (творческие задания, участие в конкурсах, выставках).
4. Исследовательские (знакомство с историей орнамента, изучение орнаментов разных народов).

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит рекомендательный характер, что даёт возможность творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять методики, разработанные самим преподавателем, изменять и варьировать темы заданий. Применение различных методов и форм (теоретические и практические занятия, самостоятельная работа учащихся по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. В программе предлагается следующая схема проведения занятий:

1. Обзорная беседа – знакомство с орнаментом, его разнообразием в культуре народов мира.
2. Освоение приемов работы в материале.
3. Выполнение учебного задания.

1.8. Описание материально-технических условий осуществления учебного процесса.

Каждый обучающийся имеет доступ к библиотечным фондам отдела искусств областной детской библиотеки, а также к учебной литературе ДХШ.

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться интернетом для сбора дополнительного материала по изучению орнаментов, техник работы с ними.

Кабинет декоративно-прикладной композиции, в котором проводятся занятия по предмету «Орнамент», имеет необходимое оборудование (столы, стулья, книжный шкаф); оформлен образцовыми работами учащихся. Для полноценного усвоения заданий каждого раздела программы обучающиеся должны иметь все необходимое для работы: тетрадь для эскизов, ватман для работы в натуральную величину, линейки, циркули, гелевые ручки, акварель, цветные карандаши.

2. Учебно-тематический план I полугодие

№ №	Наименование раздела, темы		Вид учебного занятия	Общий объём времени (в часах)		
				Макси- маль- ная уч. на- грузка	Само- стоя- тельная работа	Ауди- торные заня- тия
I	"Орнамент, как неотъем- лемая часть прикладного искусства".	1. История возникновения орнамен- та. 2. Понятие "стилизации".	Урок	6 час	2 часа	4 часа
II	"Принципы построения орнамента"	1.Зеркальная симметрия. 2.Приблизительная симметрия. 3.Сетчатый орнамент. 4.Другие виды построения орнамен- та.	Урок	15 часов	5 часов	10 часов
III	"Виды орнаментов. Подготовка к работе в мате- риале".	1.Виды орнаментов по содержанию: Геометрический орнамент. Отражение в орнаменте раститель- ного и животного мира. Изображение в орнаменте человека.	Урок	9 часов	3 часа	6 часов
IV	"Выполнение задания в материале".	1. Окончательная доработка зада- ния, оформление работы к просмот- ру.	Урок	24 часа	8 часов	16 часов
Итого в I полугодии				54 часа	18 часов	36 ча- сов

II полугодие

№ №	Наименование раздела, темы		Вид учебного занятия	Общий объём времени (в ча- сах)		
				Макси- мальная уч. на- грузка	Самостоя- тельная работа	Ауди- торные занятия
I.	«Орна- мент в искусстве народов мира».	1.Многообразие знаков-символов в искус- стве разных народов. 2.Виды национальных орнаментов по со- держанию и форме.	Урок	8 часов	2 часа	4 часа
II	Орна- мент в искусст- ве наро- дов ми- ра.	1.Многообразие знаков-символов в искус- стве разных народов. 2.Виды национальных орнаментов по со- держанию и форме. 3. Выбор темы итоговой работы по орна- менту.	Урок	15 часов	5 часов	10 часов

III	Подготовка к работе в материале.	1. Выполнение эскизной части в натуральную величину.	Урок	9 часов	3 часа	6 часов
IV	Выполнение задания в материале.	1. Окончательная доработка задания. 2. Оформление работы к просмотру.	Урок	24 часа	8 часов	16 часов
Итого во II полугодии 54 часа				54	18	36

**Итого за год - 108 часов, в том числе самостоятельная работа - 36 часов;
аудиторные занятия - 72 часа.**

3.Содержание учебного предмета.

Содержание учебного предмета «Орнамент» построено с учётом возрастных особенностей детей, а также с учётом особенностей развития их пространственного мышления.

Теоретическая часть курса предполагает знакомство учащихся с историей орнамента, его видами и особенностями, а практическая часть основана на изучении способов работы в различных техниках. За время освоения программы обучающиеся получают знания о многообразии и особенностях орнаментов разных стран и народов, приобретают навыки в освоении различных техник и способов работы с орнаментами, смогут создавать собственные орнаментальные композиции.

3.1.Наименование раздела и темы.

I полугодие

I. Орнамент как неотъемлемая часть прикладного искусства.

1. История возникновения орнамента.
2. Понятие стилизации.

II. Принципы построения орнамента.

- 1.Зеркальная симметрия.
- 2.Приблизительная симметрия.
- 3.Сетчатый орнамент.
- 4.Другие виды построения орнамента.

Эскизная часть.

На первых уроках обучающиеся выполняют эскизы "от простого к сложному".

Простые геометрические элементы – круг, треугольник, квадрат, завиток и т.д. Следует объяснить – что такое гармоничное построение, сочетание элементов в полоске, квадрате и др.

Сбор материала. Выполнение чёрно-белых вариантов эскизов (нужно: тетрадь в клетку, гелевые ручки).

III. Виды орнамента.

Виды орнаментов по содержанию:

1. Геометрический орнамент.
2. Отражение в орнаменте растительного и животного мира.
3. Изображение в орнаменте человека.

Отрисовка наиболее удачного варианта орнаментальной композиции, (собрать в едином стиле узор орнамента).

Для самостоятельной работы потребуется выполнение упражнений к изучаемым темам и самостоятельное рисование с применением шаблонов.

Выполнение задания в натуральную величину. Для этого нужно: лист ватмана необходимого размера, графитный карандаш. Выбирается форма (квадрат, круг, прямоугольник), вычерчивается сетка (клетка), выполняется рисунок композиции орнамента. Используется линейка, циркуль, лекала. На этом этапе линии должны быть лёгкими. От обучающихся при выполнении задания требуется усидчивость и аккуратность.

Для самостоятельной работы - продолжение выполнения задания в натуральную величину.

IV. Выполнение задания в материале.

Выполненный в карандаше рисунок прорабатывается гелевыми ручками.

Для выразительности графики рисунка орнамента можно использовать "фактуру" (точки, штрихи т.д.).

При графическом решении необходимо следить за тональностью композиции. Кроме чёрно-белой гаммы, можно вводить цвет, используя цветные гелевые ручки, цветные карандаши. Это придаст орнаменту динамичность и выразительность.

Окончательная доработка задания, оформление работы к просмотру.

Для самостоятельной работы потребуется продолжение графического выполнения задания.

II полугодие

V. Орнамент в искусстве народов мира.

1. Многообразие знаков-символов в искусстве разных народов.

2. Виды национальных орнаментов по содержанию и форме.

Беседа о многообразии культур народов мира, их особенностях, об отличии европейской культуры от восточных.

Наглядные пособия, книги, журналы, альбомы и т.д.

Для самостоятельной работы потребуется сбор информации по теме, с использованием интернет-ресурсов, а также книги и журналы.

VI. Орнамент как область художественной культуры народов мира и нашей страны.

1. Древние образы-символы в русском народном искусстве.

2. Символика цвета и формы в русском народном искусстве.

3. Выбор темы итоговой работы по орнаменту.

Рассказ о символике образов в русском народном искусстве и о символике цвета и формы. Выбор темы (индивидуально для каждого ученика).

Сбор материала по заданной теме. Выполнение чёрно-белых вариантов эскизов (нужно: тетрадь в клетку, гелевые ручки).

Отрисовка наиболее удачного варианта орнаментальной композиции, (собрать в едином стиле узор орнамента).

Для самостоятельной работы потребуется выполнение упражнений к изучаемым темам и самостоятельное рисование с применением шаблонов.

VII. Подготовка к работе в материале.

Выполнение задания в натуральную величину. Для этого нужно: лист ватмана необходимого размера, графитный карандаш. Выбирается форма (квадрат, круг, прямоугольник), вычерчивается сетка (клетка), выполняется рисунок композиции орнамента. Используется линейка, циркуль, лекала. На этом этапе линии должны быть лёгкими. От обучающихся при выполнении задания требуется аккуратность и усидчивость.

Для самостоятельной работы потребуется продолжение выполнения задания в натуральную величину.

VIII. Выполнение задания в материале.

Выполненный в карандаше рисунок прорабатывается гелевыми ручками. Для выразительности графики рисунка орнамента можно использовать "фактуру" (точки, штрихи и т.д.).

При графическом решении необходимо следить за тональностью композиции. Кроме чёрно-белой гаммы, можно вводить цвет, используя цветные гелевые ручки, цветные карандаши. Это придаст орнаменту динамичность и выразительность.

Окончательная доработка задания, оформление работы к просмотру.

Для самостоятельной работы потребуется продолжение графического выполнения задания.

3.2.Определение тематики задания.

Обучающиеся должны выполнить за год две самостоятельных работы. В первом полугодии тема задания должна быть простой, чтобы обучающиеся могли освоить основные методы и приёмы построения орнамента. Это ритмы вертикальные и горизонтальные, повторы и чередования простых элементов орнамента.

Во втором полугодии обучающимся предлагаются более сложные композиции орнамента. Ведётся самостоятельная работа по мотивам орнаментов народов мира. Композиции орнамента могут быть с элементами стилизации (растений, насекомых, животных, предметов быта).

При определении темы необходим дифференцированный подход к обучающимся с учётом их личностных особенностей и способностей.

3.3.Процесс освоения учащимися предмета «Орнамент» включает следующие основные этапы:

- 1.Сбор материала.
- 2.Выполнение эскизной части.
- 3.Подготовка для работы в материале (перевод эскиза в нужный формат).
- 4.Выполнение работы в материале.

4.Требования к уровню подготовки обучающихся.

Перечень знаний, умений и навыков обучающихся, приобретение которых предусматривает программа «Орнамент».

1. Знание основных свойств декоративной композиции (плоскостность изображения, ритмы, особенности построения разных орнаментов и др.)
2. Знание основных видов и техник работы в орнаменте.
3. Умение решать художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом.
4. Умение использовать различные техники прикладного искусства для воплощения художественного замысла.
5. Навыки ритмического заполнения плоскости.
6. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения.
7. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.

4.1.Требования к знаниям.

В результате знакомства с орнаментом обучающиеся должны иметь представление:

- о роли декоративно-прикладного и народного искусства в жизни человека;
- об истоках возникновения, мотивах и символике в народном орнаменте;
- об основных средствах художественной выразительности произведений народного искусства, о приёмах переработки (стилизации) реальной формы в декоративную;
- о применении орнамента в изделиях народного творчества, выполненных в разных материалах.

4.2. Требования к умениям.

Учащиеся должны иметь опыт:

- использования рисунка, цвета, формы в решении практических работ по созданию эскиза орнамента;
- владения приёмами стилизации природных форм в декоративные;
- владения цветом, колоритом, фактурой (в соответствии с образовательными задачами) и другими средствами художественной выразительности в народном орнаменте;
- создания самостоятельной орнаментальной композиции.

В процессе работы, помимо устных замечаний и методических указаний, преподаватель может практически помочь обучающемуся, внося, при необходимости, исправления в его работу.

Кроме ведения рабочей тетради и рисования эскизов в классе, учащиеся выполняют домашние задания, включающие в себя сбор материала, а так же выполнение черновых эскизов. Под руководством преподавателя предусмотрена самостоятельная работа по лучшим вариантам эскизов орнамента. Оценки за выполнение эскизов и за самостоятельные задания (сбор материала, поиск вариантов) выставляются в журнал.

Формой промежуточной и итоговой аттестации по предмету «Орнамент» является полугодовой и годовой просмотры учебных творческих работ учащихся, предусматривающие оценку теоретических знаний и практических умений учащихся. Аттестация проводится за счет аудиторного времени.

5. Формы и методы контроля; система оценок.

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется преподавателем практически на всех занятиях. В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся следует выставлять оценки за каждый этап практической работы и теоретическую грамотность. Одной из форм текущего контроля является проведение отчётных выставок творческих работ обучающихся.

6.1. Критерии оценки.

Оценка «5» (отлично) ставится, если:

1. Содержание работы соответствует заданной теме.
2. Творчески решено изображение мотива.
3. Решены задачи композиционного размещения и правильно найден масштаб изображения на листе бумаги; изображение орнамента носит характер узора.
4. Работа выполнена грамотно и аккуратно.

Оценка «4» (хорошо) ставится, если:

1. В работе есть незначительные недостатки в композиции и в её цветовом решении.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если:

1. Работа выполнялась под постоянным руководством преподавателя.

2. Учащийся не проявлял самостоятельности и интереса к работе.

3. Работа выполнена неаккуратно, небрежно.

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если:

1. Задание полностью не выполнено и не представлено на полугодовой или годовой просмотры.

6. Методическое обеспечение учебного процесса.

Для развития навыков творческой работы обучающихся предусматриваются методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что позволяет преподавателю полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности обучающихся, достигать более высоких результатов в обучении, в развитии творческих способностей подростков.

Применяются следующие средства дифференциации:

1. Разработка заданий различной сложности и объёма.
2. Различная мера помощи преподавателя обучающимся при выполнении учебного задания обучающимися.
3. Вариативность темпа освоения учебного задания.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является формирование умения учеников применять полученные знания и навыки на практике.

Основное время на уроке отводится практической деятельности; наличие творческой атмосферы способствует её продуктивности.

6.1. Рекомендации по организации самостоятельной работы.

Для полноценного усвоения программы предусматривается самостоятельная работа обучающихся. На самостоятельную работу отводится 30% времени от аудиторных занятий. Домашние задания могут быть в форме сбора информации по теме, упражнений к изучаемым темам, а также самостоятельное рисование с применением шаблонов. Возможны экскурсии в музеи и на выставки, участие обучающихся в творческих мероприятиях школы и города.

6.2. Средства обучения.

На уроках орнамента используется большое количество разнообразных наглядных пособий. Они необходимы для доходчивого объяснения обучающимся способов выполнения заданий, приемов работы и т.п.

Типы пособий:

1. Наглядные – книги, журналы, альбомы; а также пособия, разработанные преподавателями. В качестве образцов могут быть использованы лучшие работы учащихся из выставочного фонда ДХШ.
2. Электронно-образовательные ресурсы:
  - «Орнаменты народов мира в картинках» на сайте images.yandex.ru;
  - «Орнаменты древних народов мира» на сайте art.ioso.ru/seminar/2008/project7/ornament/;
  - «Орнаменты народов мира» на сайте artzenter.ru

7.Список литературы и средств обучения.
7.1.Средства обучения на уроках орнамента.

- 1.Тетрадь в клетку (для эскизов).
- 2.Бумага (ватман).
- 3.Карандаш графитный.
- 4.Линейки, циркуль, лекала.
- 5.Гелевые ручки разных цветов.
- 6.Цветные карандаши, акварель.

7.2.Список учебной литературы.

- 1.Афонькин С.Ю., Афонькина А.С. «Орнаменты народов мира». - СПб, 1998г.
- 2.Буткевич Л.М. «История орнамента». – М., 2005.
- 3.Герчук Ю.А. «Что такое орнамент». – М., 1998.
- 4.Жигалова С.К. «Русская народная живопись». – М., 1984.
- 5.Ивановская В.И. «Геометрический орнамент». – М.,2009.
- 6.Ивановская В.И. «Русский народный орнамент». – М., 2010.
- 7.Ивановская В.И. «Кельтские орнаменты». – М., 2003.
- 8.Ивановская В.И. « Орнаменты стиля модерн». – М., 2007.
9. Ивановская В.И. «Животные орнаменты». – М., 2009.
- 10.Лоренц Н.Ф. «Орнаменты всех времён и стилей». – М., 2010.
- 11.Стасов В. «Русский народный орнамент. Шитьё, ткани, кружева». Вып.1,СПб,1972.
- 12.Анри Де Моран «История декоративно-прикладного искусства». М., 1982 г., журналы «Декоративное искусство».

7.3. Электронно-образовательные ресурсы:

- «Орнаменты народов мира в картинках» на сайте images.yandex.ru;
- «Орнаменты древних народов мира» на сайте art.ioso.ru>seminar/2008/project7/ornament/;
- «Орнаменты народов мира» на сайте artzenter.ru

