ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 27A1A2A6F2F36ECEA324D4D99C9BAB1B
Владелец: Цветков Олег Николаевич
Действителен: с 28.05.2024 до 21.08.2025

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

ПРОГРАММНАЯ ОБЛАСТЬ ПО.01.ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО.

ПО.01.УП.03
ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

« ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ »

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

г. Псков, 2021 г.

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

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ПО.01.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО.

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

ПО.01.УП.03

« ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ »

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

«ЖИВОПИСЬ»

г. Псков, 2021 г.

«РАССМОТРЕНО»
Методическим советом
Протокол № 2
от «12» апреля 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ДХШ г. Пскова
_____ / О.Н. Цветков
«27» мая 2021 г.

РАЗРАБОТЧИКИ:

Иванова А.В.,
преподаватель высшей категории

Барышникова М.Ю.,
преподаватель первой категории

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кучеровская В.В.,
кандидат искусствоведения,
зав. кафедрой дизайна
Псковского Государственного Университета

Лялина И.И.,
член СХ РФ,
преподаватель высшей категории

Содержание

1. Пояснительная записка.....4
2. Учебно-тематический план.....7
3. Годовые требования. Содержание разделов и тем.....8
4. Требования к уровню подготовки обучающихся.....11
5. Формы и методы контроля, система оценок.....11
6. Методическое обеспечение учебного процесса.....12
7. Список литературы и средств обучения.....13
8. Приложение.....14

1. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета,
его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Декоративная композиция» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись». При составлении программы учитывался многолетний опыт работы ДХШ г. Пскова над декоративной композицией.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно усложняется. Декоративная композиция в данной программе понимается как важнейший организующий момент в художественной форме, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий элементы друг другу.

Особенность данной программы - акцент на последовательное изучение основных правил и средств декоративной композиции. Это позволяет постепенно сформировать у учащихся специфические профессиональные навыки и качества, необходимые для художественной и творческой деятельности. Программа «Декоративная композиция» тесно связана с учебными программами по орнаменту и пэчворку, так как в них присутствуют взаимопроникающие элементы.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Декоративная композиция» при 5-летнем сроке обучения реализуется 1 год в 5-м, выпускном классе.

При реализации программы «Декоративная композиция» в 5-м классе, в течение одного года предусмотрено два учебных часа в неделю.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

- Аудиторные занятия: 2 часа
- Самостоятельная работа: 1-2 часа
- Продолжительность учебного часа: 40 минут.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Декоративная композиция» является:

- художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков;
- развитие творческого потенциала учащихся;
- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и жизненной потребности общения с духовными ценностями;
- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих самостоятельной творческой деятельности;
- приобретение навыков творческой деятельности;
- умение планировать свою домашнюю работу по заданной теме;
- осуществление самостоятельного контроля в своей учебной деятельности;
- умение давать объективную оценку своему труду;
- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;
- формирование уважительного отношения к иному мнению;
- понимание причин успеха в собственной учебной деятельности;
- знание принципов организации декоративной композиции.
- знание основных формальных элементов декоративной композиции;
- умение находить особые пластические решения для каждой творческой задачи;

Форма проведения учебных занятий

Форма проведения учебных занятий и консультаций по предмету «Декоративная композиция» - групповая (численностью групп от 10 до 18 человек).

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

Занятия подразделяются на аудиторные и на самостоятельную работу

Методы обучения

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

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

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

Материально-технические условия реализации 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 композиции.

Кабинет декоративно-прикладной композиции имеет необходимое оборудование (столы, стулья, книжный шкаф,); оформлен образцовыми работами учащихся.

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом ДХШ на реализацию учебного предмета «Декоративная композиция». Сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации.

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет, общая трудоемкость учебного предмета «Декоративная композиция» составляет 110 часов, в том числе 72 аудиторных часа, 38 часов самостоятельной работы.

Экзамен проводится во всех пятых классах в конце второго полугодия. В остальное время видом промежуточной аттестации является полугодовой просмотр выполненных учащимися работ. Также рекомендуется оценивать каждый этап выполнения задания и ставить текущие отметки в журнал.

Содержание учебного предмета

Теоретическая часть программы предполагает изучение учащимися основ теории декоративной композиции. Практическая часть рассчитана на применение теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает основные разделы и темы:

- Приемы декоративной стилизации* (упражнения).
- Основные принципы организации декоративной композиции.
- Оверлеппинг** и его роль в декоративной композиции.
- Цветовые гармонии.
- Объем и пространство в декоративном изображении.
- Способы дробления плоскости предметов и окружения на части.
- Изменение конструкции и формы предметов.
- Образ человека в декоративной композиции.
- Стилизация в орнаменте.

***Стилизация** - декоративное обобщение изображаемых фигур, предметов, с помощью ряда условных приёмов изменения формы, объёмных и цветовых отношений.

****Оверлеппинг** - частичное совпадение или наложение одной формы на другую.

2. Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	I полугодие				
1.1	Вводная беседа о предмете «Декоративная композиция». **Раздел 1.** Приемы декоративной стилизации. Упражнения (декоративный натюрморт) Тема 1. Выбор натюрморта Разработка и обобщение	Урок	7	3	4
1.2	Тема 2. Объем и пространство в декоративном изображении	Урок	4	2	2
1.3	Тема 3. Цветовые гармонии	Урок	3	1	2
1.4	Тема 4. Способы дробления плоскости предметов и их окружения на части	Урок	6	2	4
1.5	Тема 5. Изменение конструкции и формы предметов	Урок	6	2	4
2.1	**Раздел 2.** Композиция декоративно-пространственная и декоративно-плоскостная Тема 1. Городской пейзаж	Урок	29	9	20
	ИТОГО		**55**	**19**	**36**
	II Полугодие				
3.1	**Раздел 3.** Образ человека в декоративной композиции Тема 1. Однофигурная композиция	Урок	30	10	20
4.1	**Раздел 4.** Стилизация в орнаменте Тема 1. Орнаментальная композиция	Урок	25	9	16
	ИТОГО		**55**	**19**	**36**

3. Годовые требования. Содержание разделов и тем.

I полугодие

Раздел 1.

Приемы декоративной стилизации. Упражнения (натюрморт).

Тема 1: **Выбор декоративного натюрморта. Разработка и обобщение форм и элементов натюрморта.**

Цель: развитие навыков поэтапной работы над стилизацией тех или иных объектов композиции.

Задача: выбор объекта стилизации (натюрморта) и проведение последовательного обобщения основного сюжета.

Аудиторное занятие: выполнение линейных зарисовок живописных постановок (3-5 вариантов), выбор лучшего сюжета.

Самостоятельная работа: выполнение двухтоновых и трёхтоновых вариантов изображения основного сюжета.

Тема 2: **Объем и пространство в декоративной композиции.**

Цель: последовательное освоение двух- и трехмерного пространства.

Задача: сформировать понимание условной плоскости, аппликативной трактовки формы предмета. Рекомендуется использовать наглядный метод обучения. Демонстрация и анализ работ учащихся, а так же работ известных художников.

Аудиторное занятие: Беседа об условной передаче объема и пространства в декоративной композиции. Просмотр и подробный разбор работ учащихся прошлых лет.

Самостоятельная работа: создание фронтальной монохромной композиции на основе заданного сюжета.

Тема 3: **Цветовые гармонии**

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний. Символика цвета. Эмоциональная характеристика цвета.

Задача: приобретение навыка смешивания колеров. Подбор гармоничных цветовых сочетаний на основе стандартных схем.

Аудиторное занятие: создание работы на основе натурного сюжета при помощи 3-х тоновой цветовой гармонии и дополнительного контрастного цвета.

Самостоятельная работа: разработка гармоничных цветовых сочетаний для последующего использования в работе.

Тема 4: **Способы дробления на части плоскости предметов и их окружения.**

Цель: овладение различными способами деления плоскостей.

Задача: построение асимметрических композиций. Знакомство с приёмами усложнения структуры плоскости.

Аудиторное занятие: создание фронтальной композиции с введением рит-

мичного орнамента с повторением рапорта. Гармонизация двух цветов, не расположенных рядом в тёплой или холодной гамме.

Создание работы на основе выбранного сюжета с применением цветового дробления плоскости предметов для передачи условного объема.

Создание композиции с использованием приёма оверлеппинг.

Самостоятельная работа: разработка и выполнение композиции с применением мозаичного дробления и использованием приема рассечения пространства листа, и смещения осколков предметов относительно друг друга.

Тема 5: **Изменение конструкции и формы предметов**

Цель: получить навык работы с трансформацией формы натурных объектов

Задачи: выполнить композиции с применением разных приемов трансформации.

Аудиторное занятие: работа с обратной перспективой. Совмещение в одной работе различных ракурсов.

Самостоятельная работа: свободная трансформация(мягкие, гнущиеся оси предметов).

Раздел 2.

Тема 1: **Декоративно-пространственная композиция и декоративно-плоскостная композиция.**

Цель: сформировать у учащихся представление об условной плоскости. Изменение перспективы и объемов в декоративном изображении.

Задачи: выполнить работу на основе полученных знаний.

Аудиторное занятие:

1. Создание эскиза на одну из предложенных тем:
   - декоративный праздничный городской пейзаж;
   - города мира. Декоративный пейзаж;
   - новогодняя открытка.
2. Разработка цветовых и тональных форэскизов;
3. Перенос на формат;
4. Проработка и завершение.

Самостоятельная работа: индивидуальный подбор иллюстративных материалов, доработка эскизов.

II полугодие

Раздел 3.

Образ человека в декоративной композиции.

Тема 1: **Однофигурная композиция**

Цель: Освоить принципы стилизации образа человека в Декоративной композиции.

Задачи: создать гармоничную характерную композицию с использованием стилизованного изображения человека.

Аудиторное занятие:

1. Создание эскиза на одну из предложенных тем:
   - "исторический портрет";
   - "профессии";
   - "танцы народов мира";
   - "человек эпохи".
2. Разработка цветовых и тональных форэскизов;
3. Перенос на формат;
4. Проработка и завершение композиции.

Самостоятельная работа: индивидуальный подбор иллюстративных материалов, доработка эскизов.

Раздел 4.

Тема 1: **Стилизация в орнаменте**

Цель: выработать умение самостоятельной группировки отдельных элементов в единую цельную композицию; освоить навыки стилизации животных, растений и предметов быта.

Задача: выполнить орнаментальную композицию на предлагаемые темы.

Темы:

- "Герои мифов".
- "Орнамент народов мира".
- "Растения и животные "Красной книги".
- "Животные тропических стран".
- "Сказки".

Аудиторное занятие:

Этапы орнаментальной композиции:

1. Поиск и фиксация идей центра композиции.
2. Разработка основной идеи центра композиции.
3. Разработка схемы композиции.
4. Разработка второстепенных элементов композиции в зависимости от основной идеи стилистики формы центра (квадрат, прямоугольник, круг, овал).
5. Разработка цветового эскиза:
   - Разработка 2-3-х тональных эскизов.
   - Подбор цветовых палитр.
   - Разработка 3-7-ми цветовых эскизов.
   - Разработка основного эскиза в цвете с учетом тонального эскиза.
6. Перенос эскиза на формат.
7. Работа в цвете (гуашь).
8. Доработка деталей; обобщение; завершение.

Самостоятельная работа: индивидуальный подбор иллюстративных материалов, доработка эскизов.

4. Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате освоения предмета «Прикладная композиция» 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 (ритм, линия, силуэт, тональность и тональная пластика, цвет, контраст) в композиционных работах;
- находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;
- находить живописно – пластические решения для каждой творческой задачи.

Владеть:

- навыками по созданию декоративной композиции.

5. Формы и методы контроля, система оценок

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

Предусматривается промежуточная аттестация, которая проводится в форме полугодовых и годовых просмотров работ обучающихся в I и II полугодиях за счёт аудиторного времени. Итоговый экзамен проводится в конце II полугодия.

Критерии оценки

Оценка «5» (отлично) - содержание работы соответствует заданной теме. Творчески решено изображение мотива. Решены задачи композиционного размещения и правильно найден масштаб изображения на листе бумаги; изображение орнамента носит характер узора. Работа выполнена аккуратно.

Оценка «4» (хорошо) - есть незначительные недостатки в композиции и цветовом решении.

Оценка «3» (удовлетворительно) - работа выполнена под постоянным руководством преподавателя. Ученик делает грубые ошибки. Учащийся не проявляет самостоятельности и интереса к работе. Работа выполнена неаккуратно, небрежно.

6. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в данной программе темы заданий по композиции являются рекомендательными. Это дает возможность педагогу творчески подойти к раскрытию основных тем программы.

Данная программа предполагает следующую схему поэтапности выполнения работы:

1. Фиксирование идеи.
2. Разработка основного эскиза.
3. Разработка цветового эскиза.
   - Разработка тональных эскизов.
   - Подбор цветовых палитр.
   - Разработка цветовых эскизов.
   - Разработка основного эскиза в цвете с учетом тонального эскиза.
4. Перенос эскиза на формат.
5. Работа в цвете гуашью.
6. Доработка деталей, обобщение.
7. Завершение композиции.

Работа над декоративной композицией ведется, в основном, во время аудиторных занятий. Ряд заданий учащиеся выполняют во внеаудиторное время.

В каждом полугодии учащиеся должны выполнить не менее двух длительных работ в цвете. Формат работ обсуждается с преподавателем.

Рекомендации по организации самостоятельной работы

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

Дидактические материалы

На уроках декоративной композиции нужно использовать большое количество разнообразных наглядных пособий. Они необходимы для более доходчивого объяснения учащимся способов выполнения заданий, приемов работы и т.п.

Типы пособий

Наглядные: книги, журналы, альбомы с репродукциями работ известных художников. В качестве образцов можно использовать лучшие работы учащихся из выставочного и методического фондов ДХШ.

Электронно-образовательные ресурсы.

7. Список литературы и средств обучения

Литература:

1. Бесчастнов Н.П. Основы изображения растительных мотивов / Н.П. Бесчастнов. - Москва : Изд-во Владос, 1989. - 175 с. - ISBN 978-5-691-01207-5;

2. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. Сюжетная графика / Н.П. Бесчастнов. - Москва : Изд-во Владос, 2010. - 335 с. - ISBN 978-5-691-01702-5;

3. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь / В.Г. Власов. - Санкт-Петербург : Изд-во Кольна, 1995, - 672 с. - ISBN 5-88737-002-5;

4. Иоханнес Иттен. Искусство формы / Иоханнес Иттен ; [пер. с нем.: Людмилы Монаховой]. - Изд. 6-е. - Москва : Изд-во Д. Аронов, 2001. - 136 с. - ISBN - 978-5-94056-046-3;

5. Исаев А.А. Основы творческого подхода в живописи / А.А. Исаев, С.В. Рябинова, Д.Н. Деменев. – Москва : Изд-во Флинта, 2016, - 224 с. - ISBN - 978-5-9765-2548-1;

6. Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / Глав. ред. А.М. Прохоров. - 3-е изд. - Москва : Изд-во Сов. энциклопедия, 1973;

7. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция / Г.М. Логвиненко. – Москва : Изд-во Владос, 2004 - 144 с. - ISBN 5-691-01-055-7;

8. Русские художественные промыслы. Вторая половина XIX-XX вв. / Отв. ред. Э.В. Померанцева. – Москва : Изд-во Наука, 1965, - 267 с.;

9. Сокольникова Н.М. Основы композиции / Н.М. Сокольникова. - Обнинск : Изд-во Титул, 1996, 79 с. - ISBN 5-86866-069-2;

Средства обучения:

1. *Материальные:*

   учебные аудитории, оборудованные необходимой мебелью;

2. *Наглядно-плоскостные:*

   наглядные методические пособия, плакаты, настенные иллюстрации, работы учащихся ДХШ из методического фонда, магнитные доски;

3. *Демонстрационные:*

   натюрмортный фонд, гербарии, чучела птиц и зверей и т.п.;

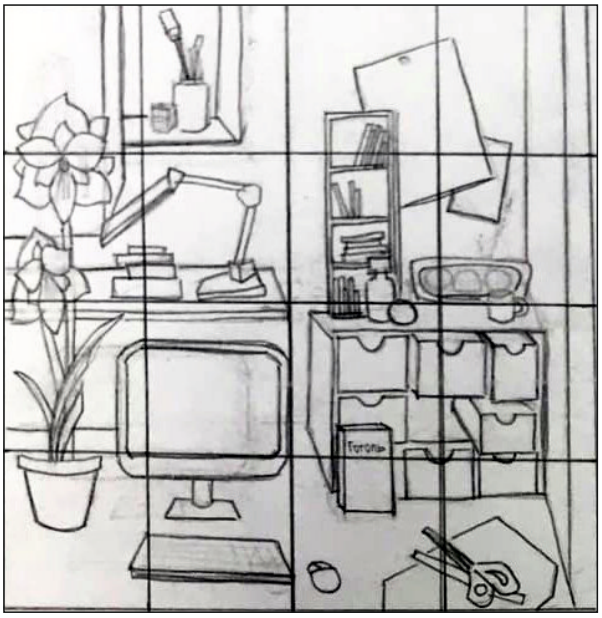
4. *Аудиовизуальные:*

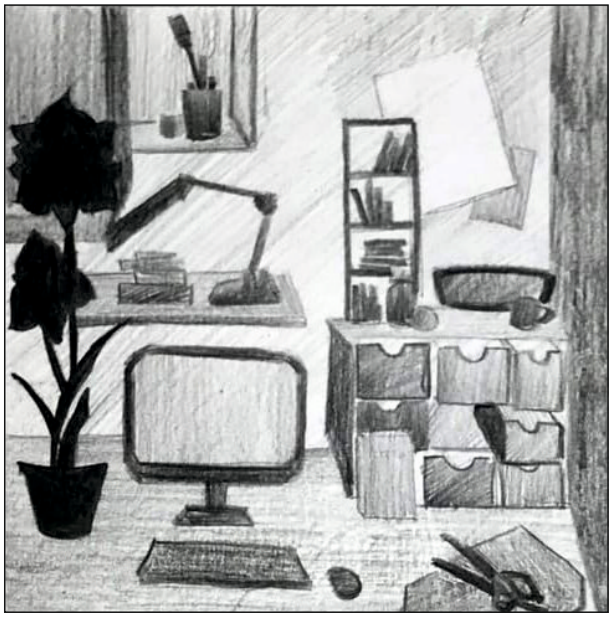
   учебные видеофильмы, аудиозаписи;

5. *Электронно-образовательные ресурсы:*

   - *https://virtual.rusmuseumvrm.ru*
   - *https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtualvisit/panoramas-s-1/*

8. Приложение
8.1 Эскизная часть

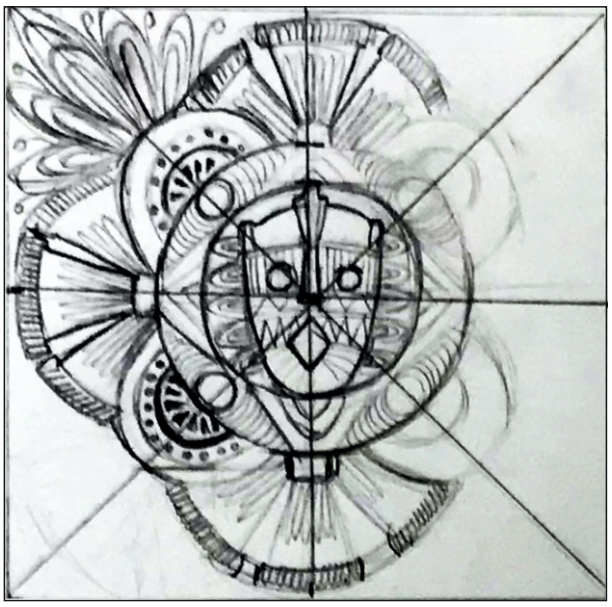

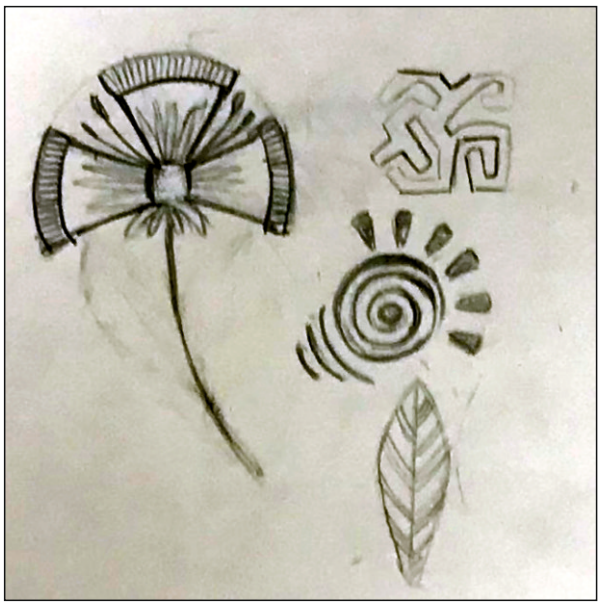

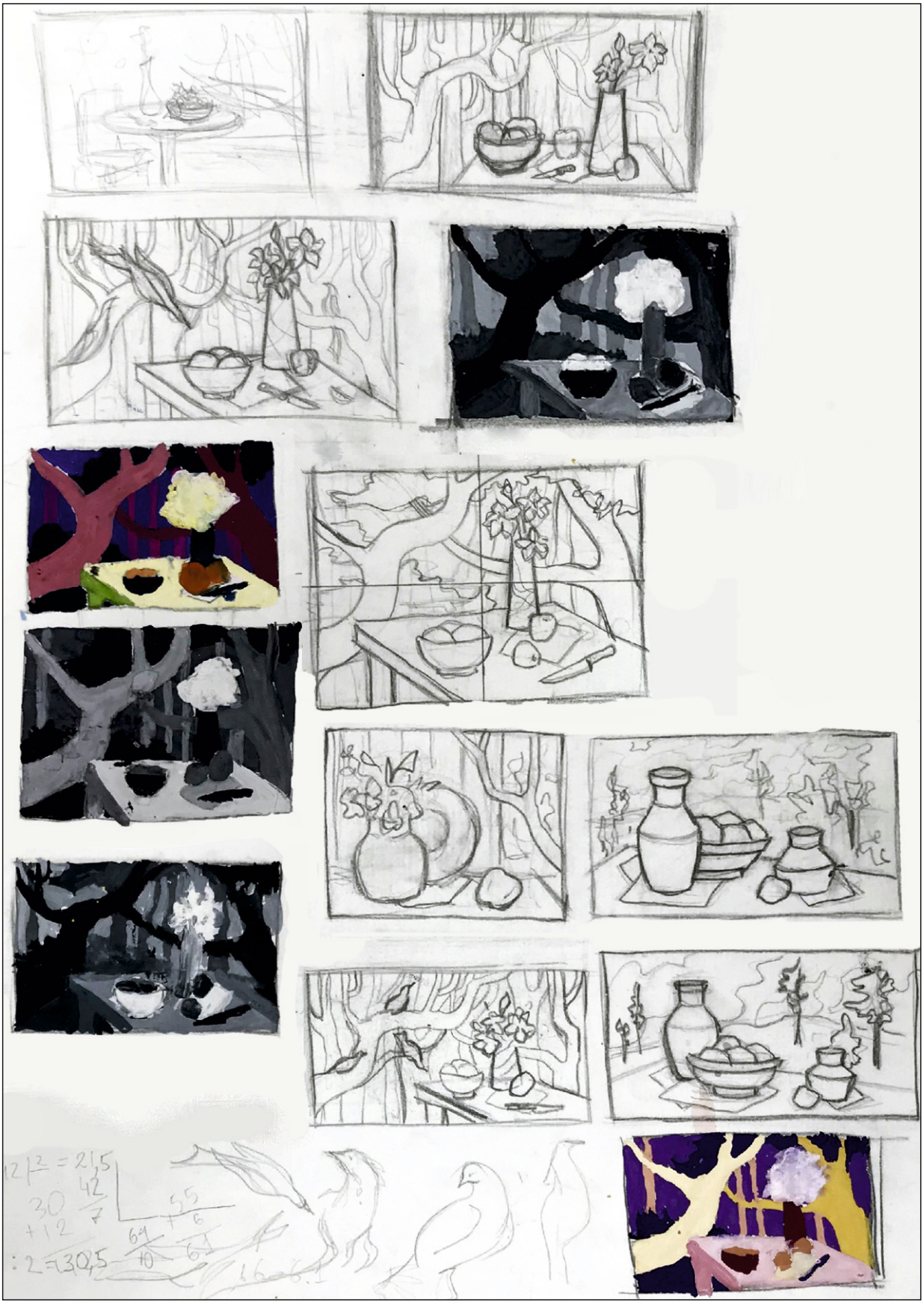
Проект эскизной части:
линейный, тональный и цветовой эскизы

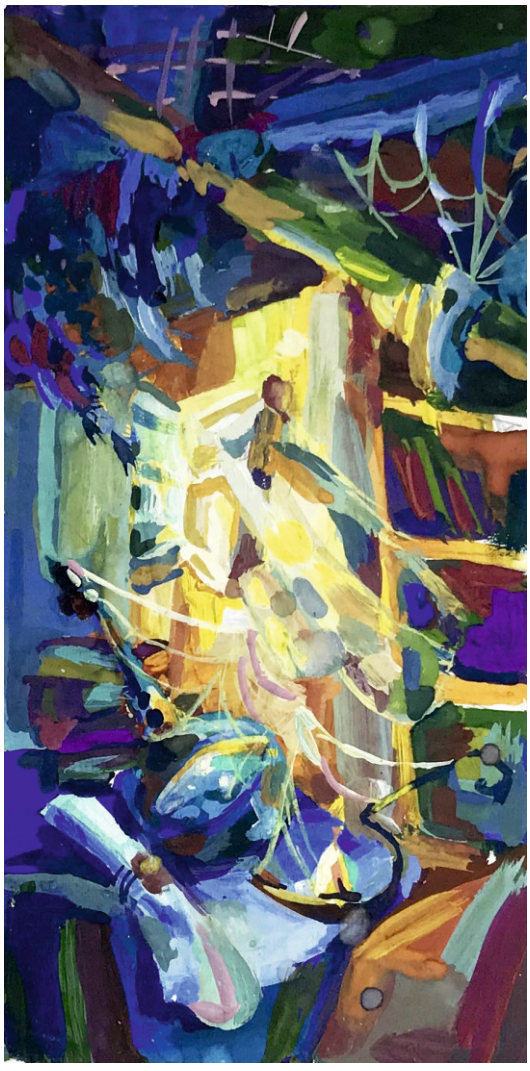
Поиск сюжета

Поиск сюжета. Тональные и цветовые разработки

Тональный и цветовой эскизы

Поиск тонального и цветового решения

8.2 Работы учащихся ДХШ

Декоративный натюрморт

Композиция декоративно-пространственная и декоративно-плоскостная
Городской пейзаж

Композиция декоративно-пространственная и декоративно-плоскостная
Городской пейзаж

Образ человека в декоративной композиции

8.3 Стилизация в орнаменте

Поднос

Тарелка

Платок

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Дизайн - О.Н. Цветков
Редактор - Т.В. Ганина
Компьютерная верстка - М.Б. Богданов

Отпечатано ООО «Деловая полиграфия»
Тираж - 5 экз.