

Министерство культуры РФ

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Палехское художественное училище имени М. Горького»

<p>Рассмотрено на заседании Педагогического совета училища от 31.08.2023г.</p> <p>Протокол № 14</p>	<p>Утверждаю</p> <p>Зам. директора по УМ и ВР Михайлова Н.В.</p>
---	--

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В
ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА**

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Предметная область

ПО. 01.ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Рабочая программа по предмету

ПО.01.УП.03 Композиция прикладная

(при 5-ти летнем сроке обучения)

Палех 2023 год

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Палехское художественное училище им. М. Горького».

Разработчик: Диарова А.А. преподаватель ПХУ

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК специальных и общепрофессиональных дисциплин

Структура программы учебного предмета

- I. Пояснительная записка
- II. Содержание учебного предмета
- III. Требования к уровню подготовки обучающихся
- IV. Формы и методы контроля, система оценок
- V. Методическое обеспечение учебного процесса
- VI. Список литературы и средства обучения

1. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по учебному предмету «Композиция прикладная» занимает важное место в системе воспитания и образования в ДХШ. Изучение декоративно-прикладного искусства необходимо для разностороннего художественного обучения и эстетического воспитания учащихся. Она способствует развитию мышления, творческого воображения, художественных способностей учащихся. Разнообразие произведений декоративно-прикладного искусства, с которыми знакомятся учащиеся в процессе учебы, развивают у них эстетическое отношение к действительности. Процесс эстетического познания детьми произведений декоративно-прикладного искусства на занятиях по «Композиции прикладной» включает в себя как восприятие произведений, так и практическую работу учащихся.

Виды декоративно-прикладного искусства очень разнообразны, но при этом они характеризуются несколькими общими чертами, среди которых в первую очередь необходимо назвать художественную ценность предмета и его функциональность. Признаком искусства в бытовом предмете является соединение целесообразности и красоты, что находит отражение и в форме предмета, и в правильно выбранном для него материале, и в характере декора. Художник-прикладник выражает мировосприятие современников, свои эстетические воззрения, эмоциональный настрой, не прибегая в декоре к натуральному изображению предметов. Занятия с учащимися строятся на основе развития у них понимания органического сочетания декора с формой, материалом, назначением вещи.

В декоративно-прикладном искусстве широко используется обобщение, даже символизация образа.

Многочисленные примеры декоративной трактовки форм можно найти в истории декоративного искусства с самых ранних времен. На занятиях по декоративно-прикладному искусству учащиеся должны усвоить зависимость создаваемого ими образа от материала, его физических качеств и особенностей. Материал, его свойство и технологии, вводят учащегося в строгие рамки, ограничивают его в передаче внешних сходств с изображаемым и придают последнему черты условности и декоративности.

В процессе занятий преподаватель последовательно и целенаправленно формирует у учащихся чувство композиции, проявляющееся в умении строить предмет, исходя из единства утилитарного и художественного. Опорные качества способностей, формируемых занятиями декоративно-прикладного искусства, с одной стороны, относятся преимущественно к области восприятия (развитость аналитико-синтетического взгляда на предмет), с другой стороны – к области моторики (опциальная область руки).

Актуальность.

Народное и декоративно-прикладное искусство являются неотъемлемой частью художественной культуры. Произведения прикладного искусства отражают художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую память. Ценность произведений народного декоративно-прикладного искусства состоит не только в том, что они представляют природный мир, материальную культуру, но еще и в том, что они являются памятниками духовной культуры. Именно духовная значимость предметов народного искусства особенно возрастает в наше время. Издавна замечательные рукотворные изделия: кружева и вышивки, гобелены и

лоскутные одеяла, вязаные скатерти и салфетки создавались не для выставок и музеев. Они украшали быт, придавали дому уют и особую, радостную атмосферу. Дымковские игрушки, Жостовские подносы, шкатулки с лаковым покрытием вносят в нашу жизнь праздничность и красоту. Народное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая национальные художественные традиции, этот живой родник современной художественной культуры. Во всем мире больше всего ценятся работы, выполняемые в ручной технике, которые отличаются наиболее высокой степенью сложности, уникальностью и изяществом.

Посредством данной программы учащиеся научатся ценить произведения искусства, создавать творческие работы, переосмысливая увиденное и услышанное, на занятиях по декоративно-прикладному искусству. Сегодня, очевидно, что народное искусство является полноправной и полноценной частью художественной культуры, развиваясь по своим законам, определяемым его сущностью, и как самостоятельный вид творчества взаимодействует с другим типом творчества – искусством профессиональных мастеров.

Срок реализации учебного предмета

Программа рассчитана на 5 лет обучения, с 1 по 5 класс при 5 летнем обучении. В год продолжительность учебных занятий составляет 33 недели. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. Общая трудоемкость учебного предмета составляет 495 часов, из которых 165 аудиторных, 330 - самостоятельная работа. Занятия по предмету проходят один раз в неделю по 1 часу.

При 5-летнем сроке освоения образовательной программы «Декоративно-прикладное творчество»

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	1-й год 1 класс		2-й год 2 класс		3-й год 3 класс		4-й год 4 класс		5-й год 5 класс		
Полугодия	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельная работа	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Максимальная учебная нагрузка	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	ЭКЗАМЕН	зачет	ЭКЗАМЕН	зачет	ЭКЗАМЕН	зачет	ЭКЗАМЕН	зачет	Итоговая аттестация	

Форма проведения учебных занятий

Содержанием курса является формирование необходимых теоретических знаний и практических умений. Теоретическая часть представлена в виде учебных занятий, экскурсий, выставок, которые могут сопровождаться объяснением материала, показом и демонстрацией наглядных пособий и изделий, обменом опытом и мнения, а так же при помощи бесед и диспутов. Практическая часть представлена в виде практического закрепления, выполнения домашнего задания, изготовления изделий. В процессе занятий осуществляются межпредметные связи с другими предметами курса. Важным является развитие таких умений, как умение анализировать, сравнивать, применять знания в новой ситуации, подбирать необходимые материалы и инструменты. Формы работы: групповая, индивидуальная.

Оптимальное количество детей в группе 7-9 человек, так как при большем количестве воспитанников преподаватель не сможет уделить необходимое количество времени для индивидуальной работы с каждым ребенком. Задания, которые предлагаются учащимся для выполнения в материале, учитывают постепенное нарастание сложностей в создании композиции. Практической части задания обязательно предшествует теоретическая часть.

Цель и задачи учебного предмета

Цель – развить творческую активность, и художественные способности учащихся, понимание художественно-выразительных особенностей языка декоративно-прикладного искусства, создать условия для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития учащихся; овладение учащимися духовными и

культурными ценностями народов мира, выявление одаренных детей в области изобразительного искусства с целью их подготовки к поступлению в соответствующие профессиональные образовательные учреждения.

Задачи:

1. Научить использовать линию ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, композицию как средства художественной выразительности в создании образа декоративной вещи.
2. Овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные.
3. Развивать навыки работы учащихся с различными материалами и в различных техниках.
4. Создавать предметы декоративно-прикладного искусства.
5. Создавать условия для полного самовыражения и реализации творческого потенциала личности.

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 обучающихся;
- ❖ формы и методы контроля, система оценок;
- ❖ методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения:

- ❖ объяснительно-иллюстративный;
- ❖ репродуктивный;
- ❖ исследовательский;
- ❖ эвристический.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам Палехского художественного училища. Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся.

II. Содержание учебного предмета

Учебно-тематический план

1 класс (1-й год)

№	Наименование темы	Аудиторные занятия		Общее количество часов	Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия		
1 полугодие					
1	Вводная беседа. Декоративно-прикладное искусство, как вид художественного творчества.	1		6	5
2	Стилизация животного. Выполнение эскиза детского коврика на анималистическую тему.		3	9	6
3	Пропорциональность форм внутри формата (соразмерность предметов). Выполнение аппликации «Сказочная птица».		4	11	7
4	Цветовой круг. Создание панно «Удивительные животные». В технике пластилиновой живописи.		4	11	7
5	Статика и динамика в композиции. Создание творческой композиции «Рождественские мотивы».		4	11	7
	Итого:	1	15	48	32
2 полугодие					
6	Изобразительные свойства композиции (линия, пятно, точка, штрих). Выполнение аппликации «Птицы/звери в лесу»		4	12	8

7	Теплые и холодные цвета. Выполнение эскиза витража «Цирк», «Петух». (Бумага, акварель).		4	12	8
8	Темные и светлые цвета. Выполнение композиции на тему «Северное сияние»		4	13	9
9	Декоративная выразительность цвета. Выполнение композиции на тему «Русская народная сказка».		5	14	9
	Итого:		17	51	34

2 класс(2-й год)

№	Наименование темы	Аудиторные занятия		Общее количество часов	Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия		
1 полугодие					
1	Силуэт. Способы отливки растений из гипса.	1	1	6	4
2	Трансформация формы предмета. Выполнение отливки из гипса с пластилиновой формой на тему «Сказочные дома»		4	10	6
3	Выявление композиционного центра. Зрительный центр. Плоскостная композиция	1		9	8
4	Графические техники как способы стилизации. Выполнение эскиза гравировки по кости.		3	11	8

5	Композиционная структура замкнутого орнамента. Выполнение эскиза изразца		6	12	6
	Итого:	2	14	48	32
2 полугодие					
7	Доминанта и акцент в композиции. Старый город (старая улица, замок). Макет из папье-маше		4	10	6
8	Эмоциональная выразительность предметов на примере кукольного театра.		1	11	10
9	Фактура. Выполнение эскиза и создание марионетки в материале.		6	16	10
10	Декоративная выразительность цвета. Эскиз декораций к сказке.		6	14	8
	Итого:		17	51	34

3 класс (3-й год)

№	Наименование темы	Аудиторные занятия		Общее количество часов	Самостоятельная работа
		Лекции	Практическая работа		
1 полугодие					
1	Дизайн костюма как вид художественного творчества на примере русского народного костюма.	1		9	8

2	Метр и ритм. Контраст и нюанс. Выполнение эскиза народного костюма		4	12	8
3	Равновесие, симметрия, асимметрия. Выполнение фигурки в народном костюме в технике папье-маше		5	13	8
4	Гармонизатор «Цветовой круг». Выполнение композиции на тему «Народные праздники».		6	14	8
	Итого:	1	15	48	32
2 полугодие					
5	Стилизация. История возникновения масок и их разновидностей.	1		7	6
6	Орнаментально-художественная выразительность природной формы. Создание эскиза маски животного и выполнение ее в материале.		5	15	10
7	Декоративная выразительность природной формы. Создание эскиза героя из сказки и выполнение ее в материале.		5	14	9
8	Декоративная выразительность цвета. Выполнение иллюстрации к сказке или басне с изображением животных.		6	15	9
	Итого:	1	16	51	34

4 класс (4-й год)

№	Наименование темы	Аудиторные занятия		Общее количество часов	Самостоятельная работа
		Лекции	Практическая работа		
1 полугодие					
1	Трансформация формы предмета.	1		5	4
2	Изобразительные свойства композиции (линия, пятно, точка, штрих). Стилизация натюрморта.		4	12	8
3	Эмоциональные свойства пятна. Изображение стилизованного пейзажа.		5	13	8
4	Эмоциональные свойства линии. Стилизация портрета.		1	5	4
5	Цветовые гармонии. Композиция на тему «Рождество».		5	13	8
	Итого:	1	15	48	32
2 полугодие					
5	Колорит монохромный. Декоративная композиция на сказочную тему.		5	15	10
6	Колорит в двухцветной гамме. Декоративная композиция на сказочную тему.		5	17	12
7	Колорит полихромный. Декоративная композиция на сказочную тему.		7	19	12
	Итого:		17	51	34

5 класс (5-й год)

№	Наименование темы	Аудиторные занятия		Общее количество часов	Самостоятельная работа
		Лекции	Практическая работа		
1 полугодие					
1	Графические приемы стилизации фигуры человека. Художественный образ в искусстве.	1		11	10
2	Способы выражения характера фигуры человека. создание иллюстрации к былинке		8	20	12
3	Цветовые гармонии. Выполнение цветной обложки к книге .		7	17	10
	Итого:	1	15	48	32
2 полугодие					
5	Равновесие, симметрия, асимметрия. Создание иллюстрации к волшебной сказке.		8	25	17
6	Стилизация фигуры, приближенная к условно-абстрактному. Выполнение иллюстрации к произведению с фигурой человека.		9	26	17
	Итого:		17	51	34

Содержание тем учебного предмета.

Содержание тем учебного предмета учитывает следующие принципы:

- научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики и др.);
- связи теории с практикой;
- систематичности и последовательности;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей личности;
- доступности и посильности;
- наглядности;
- прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех вышеперечисленных принципов).

1-й класс (1 год обучения)

В первом классе учащиеся знакомятся с видами декоративно-прикладного искусства его особенностями и спецификой. С возможностями декорирования предметов, форм, интерьеров. Знакомятся с художественными промыслами. Овладевают техническими навыками изображения. Приобретают навыки конструирования и моделирования из различных материалов.

1.Тема: Вводная беседа. Декоративно-прикладное искусство, как вид художественного творчества.

Цели и задачи: Роль и значение ДПИ в процессе обучения. Задачи курса декоративно-прикладного искусства. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и их использованием, с приемами работы.

Знакомство с организацией рабочего места учащегося, его подготовкой к работе. Материалы и оборудование: Методические пособия, иллюстративный материал.

2.Тема: Стилизация животного. Выполнение эскиза детского коврика на анималистическую тему.

Цели и задачи: выявление индивидуальных особенностей и навыков учащихся. Работа над замыслом. Выполнение яркой декоративной работы. Материалы и оборудование: методические пособия, работы учащихся; бумага, цветная бумага, ножницы, клей, линейка, степлер, декоративные элементы (пайетки, бусины, ленты и т.д.), Ф-А-4,А-5

3.Тема: Пропорциональность форм внутри формата (соразмерность предметов). Выполнение аппликации «Сказочная птица».

Цели и задачи: познакомить с понятиями «пропорции», «соразмерности предметов». Научить учащихся технике аппликации и «подвижному» поиску композиции. Путем свободного вырезания форм, их прикладывания, перемещения создать образ сказочной птицы и дополнить композицию по смыслу. Материалы и оборудование: цветная бумага, ножницы, клей, линейка, пр.карандаш,Ф-А-4.

4. Тема: Цветовой круг. Создание панно «Удивительные животные» в технике пластилиновой живописи.

Цели и задачи: знакомство с цветовым кругом. Знакомство с техникой и приемами пластилиновой живописи. Создание декоративной композиции с использованием стилизованного образа животного (самостоятельная работа задание №3). Развитие фантазии. Применение в практической работе теоретических знаний. Материалы и оборудование: картон, пластилин, стеки, линейка, пр. карандаш. Ф-А3

5. Тема: Статика и динамика в композиции. Создание творческой композиции «Рождественские мотивы».

Цели и задачи: познакомить учащихся с понятиями «статика» и «динамика». Изучение русских традиций празднования Рождества. Развить умение всматриваться, выбирать самое интересное и характерное, развитие фантазии. Материалы и оборудование: Цв. бумага, ножницы, клей, бумага, гуашь, Ф-А-3.

6. Тема: Изобразительные свойства композиции (линия, пятно, точка, штрих). Выполнение аппликации «Птицы/звери в лесу».

Цели и задачи: изучить выразительные средства композиции. Освоить приемы работы в технике «аппликация», добиться выразительности силуэтов и цветовых пятен. Материалы и оборудование: бумага, цветная бумага, клей, ножницы, Ф-А-4.

8. Тема: Теплые и холодные цвета. Выполнение эскиза витража на тему «Цирк», «Петух».

Цели и задачи: знакомство с понятиями «теплые» и «холодные» цвета; знакомство с техникой витража; стилизация изображения путем дробления на геометрические части, с сохранением узнаваемости предметов, использование в цветовом решении контраста теплых и холодных цветов. Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, Ф-А3

9. Тема: Темные и светлые цвета. Выполнение композиции на тему «Северное сияние».

Цели и задачи: создание интересной, выразительной композиции. Формирование навыков работы с различными материалами; изучить технические приемы, научить последовательно грамотно вести работу, приобретение навыка заполнения объемной формы узором, познакомить с новым видом художественной деятельности, научить грамотно, заполнять форму, использовать элементы декора. Материалы и оборудование: бумага, картон, декоративные элементы.

10. Тема: Декоративная выразительность цвета. Выполнение композиции на тему «Русская народная сказка».

Цели и задачи: развить навыки сочинения композиции, развить фантазию. Найти выразительные силуэты образов героев, декоративное цветное решение.

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, тушь, цветные карандаши, Ф-А-3.

2-й класс (2 год обучения)

Во втором классе учащиеся работают с различными материалами. Учатся разбираться в художественно-выразительных особенностях языка декоративно-прикладного искусства. Учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением, материалом, украшением в процессе эстетического анализа.

1. Тема: Силуэт. Способы отливки растений из гипса..

Цели и задачи: Материалы и оборудование: репродукции, методические пособия. Получение знаний и представлений о гипсе, способах действия с ними, его применении.

Познакомить со свойствами гипса (растворяется в воде, быстро твердеет, принимает любую форму) и его использовании (искусстве, медицине, строительстве).

Познакомить с техникой безопасности. Освоение и отработка практических умений литья из гипса с использованием природной формы.

Материалы и оборудование: гипс, вода, емкость, стеки, листья растений.

2. Тема: Трансформация формы предмета. Выполнение отливки из гипса с пластилиновой формой на тему «Сказочные дома».

Цели и задачи: познакомить учащихся со способами трансформации форм предметов, развить фантазию учащихся; формировать навыки работы с материалом; развивать умения декорирования предметов и вещей; познакомить с видами и способами выполнения росписи. Материалы и оборудование: гипс, вода, пластилин, картон, кисти, гуашь.

3. Тема: Зрительный центр. Плоскостная композиция.

Цели и задачи: знакомство с понятием «Зрительный центр», способами его выделения в композиции. Расширение кругозора, знакомство с видами ДПИ. Материалы и оборудование: репродукции, методические пособия.

4. Тема: Графические техники как способы стилизации. Выполнение эскиза гравировки по кости.

Цели и задачи: Знакомство с техникой граттаж. Выполнение рисунка в графике. Материалы и оборудование: бумага, гелиевая ручка, тушь.

5. Тема: Композиционная структура замкнутого орнамента. Выполнение эскиза изразца.

Цели и задачи: знакомство учащихся с принципами построения замкнутого орнамента; знакомство с приемами лепки, формирование навыков работы с пластилином, изучение технических приемов, научить последовательно грамотно вести работу. Материалы и оборудование: картон, скульптурный пластилин, стеки.

6. Тема: Доминанта и акцент в композиции. Старый город. Макет из папье-маше.

Цели и задачи: обучить принципам выделения доминанты и акцента в композиции. Выполнить макет города из папье-маше. Развить навыки работы с папье-маше. Развить навыки работы в группе, уделить внимание единому стилевому решению. Материалы и оборудование: картон, бумага, клей, ножницы.

7. Тема: Эмоциональная выразительность предметов на примере кукольного театра.

Цели и задачи: дать представление об эмоциональной выразительности в композиции; познакомить с историей возникновения кукольного театра и разнообразием марионеток.

8. Тема: Фактура. Выполнение эскиза и создание марионетки в материале.

Цели и задачи: развить пластическое восприятие формы, фантазию. Материалы и оборудование: бумага, клей, проволока, акрил, кисти.

9. Тема: Декоративная выразительность цвета. Эскиз декораций к сказке.

Цели и задачи: изучить декоративные свойства цвета, способы создания выразительных композиций; дать представление об особенностях построения композиции театральных декораций. Найти выразительный образ и колористическое решение. Материалы и оборудование: бумага, гуашь, кисти.

3-й класс (3 год обучения)

В третьем классе учащиеся знакомятся с такими видами декоративно-прикладного искусства как – папье-маше, роспись по ткани. Продолжают знакомство с возможностями декорирования форм и предметов. Учатся создавать работу, связывая основные части и детали с конструктивной особенностью формы. На занятиях в третьем классе формируются навыки работы с разными материалами. Учащиеся учатся самостоятельно задумывать, развивать, осмысливать и выполнять работу. В основу работы над декоративно-прикладным искусством в третьем классе положен активный метод преподавания, основанный на живом восприятии явлений и творческом воображении учащихся.

1.Тема: Дизайн костюма как вид художественного творчества на примере русского народного костюма..

Цели и задачи: расширение кругозора учащихся, изучение композиции русского народного костюма; цветового строя костюма. Материалы и оборудование: иллюстративный материал.

2. Тема: Метр и ритм. Контраст и нюанс. Выполнение эскиза народного костюма.

Цели и задачи: познакомить учащихся с понятиями «метр», «ритм», «контраст», «нюанс» в композиции. Выполнить работу в выбранной технике в соответствии с замыслом, формировать навыки работы с различными материалами, научить

последовательно грамотно вести работу. Материалы и оборудование: бумага ф-А3, акварель (эскиз), кисти, карандаши, гелевая ручка и пр.

3. Тема: Равновесие, симметрия, асимметрия. Выполнение фигурки в народном костюме в технике папье-маше.

Цели и задачи: познакомить учащихся с понятиями «равновесие», «симметрия», «асимметрия» в композиции. Освоить навыки работы с объемной формой. Создать выразительный образ. Практическое закрепление полученных знаний, выполнить композицию, используя эскизы предыдущего задания; научить последовательно грамотно вести работу. Материалы и оборудование: бумага, клей, ножницы.

4. Тема: Гармонизатор «Цветовой круг». Выполнение композиции на тему «Народные праздники»

Цели и задачи: расширение кругозора учащихся, получение новых знаний о народной культуре. Создание выразительной композиции. Материалы и оборудование: бумага, гуашь, акварель, репродукции, работы учащихся, методический материал.

5. Тема: Стилизация. История возникновения масок и их разновидностей.

Цели и задачи: изучить историю создания и использования масок, их разновидностей, материал из которых они изготавливаются.

6. Тема: Орнаментально-художественная выразительность природной формы. Создание эскиза маски животного и выполнение ее в материале

Цели и задачи: дать представление о последовательном и поэтапном выполнении изделия. Роспись готовой работы. Формировать в процессе обучения творческое воображение и фантазию учащихся. Развивать навыки работы в технике

папье-маше. Познакомить с техникой работы папье-маше. Научить создавать предметы декора своими руками. Материалы и оборудование: эскиз - бумага ф-А3, гуашь; пластилин, стеки, бумага, клей, гуашь

7. Тема: Декоративная выразительность природной формы. Создание эскиза героя из сказки и выполнение ее в материале.

Цели и задачи: развитие образного мышления, фантазии. Направить учащихся на поиск выразительного образа и пластического решения в работе над заданием. С помощью проволочного каркаса и скульптурного пластилина выполнить фигуру выбранного персонажа. Научить приемам и последовательности ведения работы с Материалы и оборудование: эскиз, проволока, скульптурный пластилин, стеки.

8. Тема: Декоративная выразительность цвета. Выполнение иллюстрации к сказке или басне с изображением животных. Цели и задачи: значение цвета в композиции сказки. Развить навыки сочинения и изображения жанровых сцен. Развить фантазию и воображение. Нарисовать иллюстрацию к сказке или басне, в которой животные ведут себя как люди.

4-й класс (4 год обучения)

В четвертом классе учащиеся знакомятся с понятием «стилизация». Изучают метод творческой стилизации, который чаще всего используется при создании декоративной композиции. Закрепляют знания, умения и навыки предыдущих лет учебы.

1. Тема: Трансформация формы предмета.

Цели и задачи: закрепление знаний учащихся по понятиям «трансформация формы», «стилизация». Изучение принципов создания декоративной композиции. Материалы и оборудование: иллюстративный материал.

2.Тема: Изобразительные свойства композиции (линия, пятно, точка, штрих).

Цели и задачи: изучить способы стилизации натюрморта. Развить умение всматриваться, выбирать самое интересное и характерное. Развить умение обобщать, научить выразительно передавать формы объектов и предметов. Работа над замыслом композиции. Материалы и оборудование: бумага, гуашь, акварель, гелиевая ручка, ф-А3.

3.Тема: Эмоциональные свойства пятна. Изображение стилизованного пейзажа.

Цели и задачи: изучить способы изучения стилизации пейзажа. Материалы и оборудование: бумага, акварель, гуашь, гелиевая ручка, ф-А3.

4. Тема: Эмоциональные свойства линии. Стилизация портрета.

Цели и задачи: развить ассоциативно-образное восприятия, развить навыки организации плоскости листа, развить умение использовать графические приемы в образной выразительности, отработать навыки в техническом воплощении. Изучить принципы выполнения коллажа. Материалы и оборудование: бумага, цв. карандаш, фломастер, гелиевая ручка, акварель, гуашь, ф-А3.

5. Тема: Цветовые гармонии. Композиция на тему «Рождество».

Цели и задачи: изучить принципы создания цветовых гармоний. развить ассоциативно-образное восприятия, развить навыки организации плоскости листа, развить умение использовать графические приемы в образной выразительности. отработать навыки в техническом воплощении. Материалы и оборудование: бумага, цв. карандаш, фломастер, гелиевая ручка, акварель, гуашь, ф-А3.

6. Тема: Колорит монохромный. Декоративная композиция на сказочную тему.

Цели и задачи: познакомить учащихся с принципами создания монохромного колорита. Развить воображение, направить учащихся на поиск нового художественного образа, используя полученные ранее знания и навыки, достичь выразительности и декоративности композиции. Материалы и оборудование: бумага ф-А3, материалы по выбору.

7. Тема: Колорит в двухцветной гамме. Декоративная композиция на сказочную тему.

Цели и задачи: познакомить учащихся с принципами создания колорита в двухцветной гамме. Развить воображение, направить учащихся на поиск нового художественного образа, используя полученные ранее знания и навыки, достичь выразительности и декоративности композиции. Материалы и оборудование: бумага ф-А3, материалы по выбору.

8. Тема: Колорит полихромный. Декоративная композиция на сказочную тему.

Цели и задачи: познакомить учащихся с принципами создания полихромного колорита. Развить воображение, направить учащихся на поиск нового художественного образа, используя полученные ранее знания и навыки, достичь выразительности и декоративности композиции. Материалы и оборудование: бумага ф-А3, материалы по выбору.

5-й класс (5-й год обучения)

В пятом классе учащиеся закрепляют знания, умения и навыки предыдущих лет учебы. По итогам изучения программы пятилетнего обучения создают самостоятельную работу с применением изученного материала.

1. Тема: Графические приемы стилизации фигуры человека. Художественный образ в искусстве.

Цели и задачи: познакомить учащихся с графическими приемами стилизации фигуры человека. Обозначить разницу таких понятий как «тема», «сюжет», «образ». Материалы и оборудование: бумага, акварель, ф-А3.

2. Тема: Способы выражения характера фигуры человека. Создание иллюстрации к былинке.

Цели и задачи: выполнить иллюстрацию к былинке. Создать жанровую сценку с несколькими персонажами. Материалы и оборудование: бумага ф-А3, материал по выбору, репродукции.

3. Тема: Цветовые гармонии. Выполнение цветной обложки к книге (по-выбору).

Цели и задачи: познакомить учащихся с понятием «цветовые гармонии». Выполнить цветную обложку к книге. Соединить в единую композицию рисунок, цвет, шрифт, соблюдая стилевое единство. Самостоятельная работа, выполняется учащимися в любой технике, изученной за время обучения, проверка знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися за период обучения по данной программе. Материалы и оборудование: материал по выбору

4. Тема: Равновесие, симметрия, асимметрия. Создание иллюстрации к волшебной сказке.

Цели и задачи: Создать цветной разворот на тему любимой сказки. Создать яркую, праздничную работу, проявить свою индивидуальность, свою манеру исполнения. Материалы и оборудование: бумага ф-А3, гуашь.

5. Тема: Стилизация фигуры, приближенная к условно-абстрактному. Выполнение иллюстрации к произведению с фигурой человека.

Цели и задачи: убедительно изобразить литературного героя, передать его характер и настроение. Материалы и оборудование: репродукции, гуашь или цветные карандаши, причем количество цветов ограничено, например: темно-коричневый, голубой и охра или: темно-зеленый, красно-коричневый и черный. Можно добавить белила.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения программы учащиеся должны знать, уметь:

- виды декоративно-прикладного искусства;
- уметь стилизовать природные формы;
- работать с различными материалами и в разных техниках;
- уметь использовать ритм, линию, силуэт, цвет, пропорции, форму, как средства художественной выразительности при создании образа декоративной вещи;
- уметь грамотно вести работу с точки зрения композиции декоративно-прикладного искусства;
- уметь разбираться в художественно-выразительных особенностях языка декоративно-прикладного искусства;
- уметь применять полученные знания на практике;
- соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм;
- грамотно строить композицию с выделением композиционного центра;
- завершать работу, добиваться богатства и цельности формы.

Учащийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи:

- развитие коммуникативных навыков;
- развитие художественного вкуса;

- улучшить моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера;
- фиксировать склонность к продуктивной или репродуктивной деятельности, стереотипное или свободное мышление;
- развить фантазию и воображение.

Учащийся способен проявлять следующие отношения:

- формирование уважения к труду;
- воспитание интереса к искусству, понимание прекрасного;
- показывает наличие эмоциональной отзывчивости на жизненные явления, отношение к изображаемому.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Оценка качества реализации учебного предмета "композиция прикладная" включает в себя следующие виды контроля:

- вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам;
- текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме. Он позволяет учащимся усвоить последовательность технологических операций;
- промежуточный, который проводится после завершения изучения каждого блока. Он закрепляет знания и умения, связанные технологической характеристикой изделия;
- итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы.

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет коллективный анализ ученических работ. При этом отмечаются наиболее удачные решения, оригинальные подходы к выполнению задания, разбираются характерные ошибки. Необходимо оценивать у учащихся умение ставить и решать познавательные и практические задачи, умение выполнять самостоятельно практическую работу и анализировать её. Проверка может быть в устной форме (индивидуальный, групповой опрос), в виде зачетных практических работ, промежуточных просмотров после выполнения 2-3 работ, в виде итоговых выставочных работ и выполнения творческих проектов. Контроль может осуществляться в следующих формах: собеседование, защита выпускной работы, участие в конкурсах, выставках.

Дополнительным способом определения результативности учебного процесса является участие в конкурсах различного уровня. Формами промежуточной и итоговой аттестации являются просмотры и выставки работ учащихся, организуемые в конце учебного года.

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета "Композиция прикладная" проводится итоговая аттестация в конце 5 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме просмотра-выставки. По итогам просмотра выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Требования к выпускным экзаменам определяются школой искусств самостоятельно. Школой разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Критерии оценок

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

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об

искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

Помещение, где проводятся занятия, должно отвечать условиям, необходимым для организации творческой деятельности. Учащиеся должны в нем себя чувствовать комфортно. А для того, чтобы работать с вдохновением, нужна соответствующая атмосфера. Этому способствует оформление и техническое оснащение кабинета.

VI. Список литературы и средств обучения

Список рекомендуемой методической литературы

- ❖ Алехин А. Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа: Книга для Учителя. – М.: Просвещение, 1984.
- ❖ Герчук Ю. Я. Что такое орнамент? – М.: Галарт, 1998.
- ❖ Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры. – М.: Изобр. Искусство, 1983.
- ❖ Хворостов А. С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – 22-е изд., перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1998.
- ❖ Сокольникова Н. М. изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. М.: Издательский центр «Академия», 2003.
- ❖ Кузин В. С. Психология живописи. Учебное пособие для вузов. – М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21век», 2005.
- ❖ Пульман Л. Г. Методика преподавания композиции декоративно-прикладного искусства в ДХШ. – Минск: 1980.
- ❖ Терещенко Т. Ф. Декоративно-прикладная композиция. – М.: 1987.
- ❖ Большая книга игр и поделок/пер. с нем. Ю. Бема. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.
- ❖ Е. В. Данкевич, О. В. Жакова. Большая книга поделок для девочек и мальчиков. ООО «Издательство «Кристалл»», М.: ЗАО «Издательский дом Оникс», 2000.
- ❖ И. А. Дворкина, Батик. – М.: ОАО издательство «Радуга», 2002.
- ❖ Н. П. Бесчастнов. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004.
- ❖ Г. М. Логвиненко. Декоративная композиция. М.: «Владос», 2006

Средства обучения

Для успешной реализации программы необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

- ❖ Мольберты
- ❖ Табуреты
- ❖ Компьютер
- ❖ Столы
- ❖ Телевизор
- ❖ DVD-проигрыватель
- ❖ Материалы:
- ❖ Бумага разных сортов
- ❖ Бумага цветная
- ❖ Гуашь, акварель, акрил, темпера,
- ❖ Кисти
- ❖ Клей
- ❖ Кнопки, скотч
- ❖ Карандаши (цветные, простые)
- ❖ Маркеры, фломастеры
- ❖ Тушь, перо
- ❖ Гелиевые ручки
- ❖ Пластилин
- ❖ Стеки

- ❖ Мука
- ❖ Соль
- ❖ Ластик
- ❖ Калька
- ❖ Фонд работ учащихся
- ❖ Фонд методических пособий
- ❖ Наглядные пособия
- ❖ Альбомы по искусству
- ❖ Периодические издания: «Юный художник», «Художественная школа» и т.д