МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ им. С. А. Кусевицкого

г. ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК

ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Рабочая программа по предмету «Прикладная композиция»

для 1-4 классов (четырёхлетнее обучение)

художественного отделения Детской школы искусств

/Возраст учащихся 10-17 лет/

Автор-составитель: Рогозина Оксана Вячеславовна Зав. художественным отделением, преподаватель МБОУ ДОД ДШИ категория высшая г. Вышний Волочёк

1. Пояснительная записка

Программа по прикладной композиции основана на программе по учебной дисциплине «Композиция прикладного искусства и работа в материале» для 1-4 классов станковых отделений ДХШ (Москва 1986 г.) и адаптирована к условиям Детской школы искусств им. С. А. Кусевицкого.

Программа также составлена на основе личного опыта с учётом специфических возможностей учебного заведения и конкретных учеников.

Данная программа предназначена для обучения на художественном отделении детской школы искусств в 1-4 классах при четырёхлетнем обучении.

За организационную единицу взято одно занятие, которое включает в себя один урок продолжительностью 40 минут. Используются и такие формы внеклассной работы, как домашние задания.

Программа по прикладной композиции направлена на развитие творческих способностей учащихся, навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса, любви к народным традициям.

Особую роль в эстетическом воспитании детей играет декоративно-прикладное искусство.

Произведения различных видов прикладного искусства окружают человека ежедневно, ежечасно и повсюду, - а, значит, постоянно воздействуют на него.

Цели. Изучение предмета «Прикладная композиция» помогает детям активно осмысливать окружающий мир, творчески воплощая его в формах декоративно-прикладного искусства, выявлять богатые выразительные возможности даже самого скромного материала, освоить богатство выразительных средств художественного творчества, даёт возможность своими руками создать красивую вещь, превращая природный материал в произведение искусства.

Основной **задачей** курса «Прикладная композиция» является приобщение детей к различным видам народного и нетрадиционного декоративно-прикладного искусства; знакомство с лучшими образцами самодеятельного искусства, в которых ярко выражено творческое начало (аппликация, коллаж, изделия из бросового материала).

Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа (небольшая лекция, совмещённая с практической работой). Занятие носит групповой характер.

На занятиях с первого класса учащиеся получают общие сведения о декоративно-прикладном искусстве и его специфических особенностях. Основное время отводится для практических занятий.

Теоретический курс изучения прикладной композиции необходим для ознакомления учащихся с понятиями: симметрия, асимметрия, ритм, пропорция, контраст и нюанс; для подготовки учащихся к выполнению в дальнейшем изделий прикладного искусства в различных материалах. Учащиеся должны усвоить главные отличия прикладной композиции от станковой. Их необходимо подготовить к пониманию того, что декор, чем лучше сочетается с формой и фактурой предмета, тем более их подчёркивает. Мотивы, используемые для орнамента, могут быть геометрическими, а также являться результатом обобщения и переработки природных форм.

Все учебные задания должны быть ориентированы на создание конкретной бытовой вещи.

Задания выстраиваются по принципу « от простого - к сложному».

Подведение итогов проходит в виде просмотров работ учащихся (поурочных, полугодовых, годовых), а также участия в выставках и конкурсах (городских, областных, всероссийских, международных).

С учётом образовательных условий ДШИ данная программа рассчитана следующим образом: 1 класс – 34 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа. Общий курс программы составляет 136 часов.

Возраст учащихся: 10 – 17 лет. Количественный состав классов: 10 – 18/20 человек.

Требования к уровню подготовки учащихся

к концу каждого года обучения:

1 класс – 2 класс – 3 класс – 4 класс –	Знание простейших композиционных понятий. Умение выбрать формат и размер плоскости изображения, организовать изобразительную плоскость. Владение простейшими навыками работы с природными материалами. Владение понятиями: силуэт, масштабность, равновесие сюжетно-композиционного центра композиции, ритм, статика, динамика. Умение создать цветовую гармонию композиции с грамотно подобранными тональными цветовыми отношениями. Владение приёмами стилизации панорамных, природных, растительных мотивов. Умение органично вводить декор в композицию; создавать художественные образы; владение навыками работы с различными фактурами. Владение средствами выражения. Знание законов декоративной композиции и умение использовать их в раскрытии заданной темы. Умение образно мыслить, стилизовать изображение, подбирать тот или иной колорит, цветовой строй декоративной композиции.

1. **Учебно – тематический план**

№	**Тема**	**Кол-во** **заданий**	**Кол-во** **часов** **на 1 зад.**	**Общее кол-во** **часов**
1 класс				
1	Беседа о декоративно-прикладном искусстве.			1
2	Геометрический орнамент в полосе.			2
3	Аппликация из цветной бумаги на тему «Сказочный город» (коллективная работа).			6
4	Аппликация из шнура.			7
5	Композиция в технике «гроттаж» на тему «Цветы».			4
6	Декоративные вазы и кувшины.			6
7	Эскиз витража на тему «Сказочная птица», «Сказочный зверь».			8
	Итого:			**34**
2 класс				
1	Введение. Различные виды народной росписи по дереву.			1
2	Хохломская роспись (выполнение упражнений, составление эскиза, выполнение росписи в материале).			15
3	Городецкая роспись (выполнение упражнений, составление эскиза, выполнение росписи в материале).			10
4	Полхов – майданская роспись (выполнение упражнений, составление эскиза, выполнение росписи в материале).			8
	Итого:			**34**
3 класс				
1	Коллаж из природного материала на тему «Осенние мотивы».			6
2	Изготовление цветов из бумаги.			3
3	Аппликация из рваной бумаги на тему «Натюрморт».			7
4	Мозаика из яичной скорлупы на свободную тему.			18
	Итого:			**34**
4 класс				
1	Живопись пластилином на тему «У природы нет плохой погоды».			16
2	Изготовление сувенира (подсвечник, ваза и т.п.) из бросового материала.			8
3	Искусство силуэта (литературная тема).			10
	Итого:			**34**

3. Содержание курса

1 класс

В первом классе необходимо решать задачи, которые будут базовыми для всего периода обучения прикладной композиции – это развитие образного мышления, фантазии, художественной наблюдательности, творческого потенциала.

Основные задачи первого класса:

- - - - - - -	Общее знакомство с предметом «Прикладная композиция». Знакомство с простейшими композиционными понятиями. Выразительность пятна, линии; их роль в композиции. Выбор формата и размера плоскости изображения. Понятие об организации изобразительной плоскости декоративной композиции. Знакомство с понятиями «симметрия» и «асимметрия». Единство и цельность композиции на основе соподчинённости и гармонии. Гармония цветовых отношений.				
№		**Тема**	**Цели**	**Задачи**	**Материалы**
1		Беседа о декоративно-прикладном искусстве.	Познакомить учащихся с различными видами декоративно-прикладного искусства (далее ДПИ). Рассказать о значении ДПИ в жизни человека.	Познакомиться с особенностями прикладной композиции.	Учебные плакаты, репродукции, образцы произведений ДПИ.
2		Геометрический орнамент в полосе.	Провести с учащимися беседу об орнаменте в народном искусстве. Познакомить их с понятиями «ритм», «статика», «динамика», «силуэтность», «стилевое единство», «колорит».	Изучение наиболее популярных орнаментальных мотивов. Выполнить орнамент в полосе по мотивам народного искусства.	Полоса бумаги 8х20, гуашь, кисти, карандаш
3		Аппликация из цветной бумаги на тему «Сказочный город» (коллективная работа).	Познакомить учащихся с техникой «аппликация». объединить группу учащихся в работе на общую тему.	Выполнить композицию с силуэтами архитектурных сооружений из цветной бумаги, добиваясь соподчинённости всех элементов.	Цветная бумага, ножницы, клей ПВА, кисть для клея, тряпочка, карандаш.
4		Аппликация из шнура.	Познакомить учащихся с техникой аппликации из шнура как одним из способов оформления предметов домашнего обихода (цветочный горшок, ваза, подставка под горячее и т.п.).	Составить эскиз аппликации из шнура. Выполнить аппликацию из шнура по ранее составленному эскизу.	Шнур, предметы домашнего обихода, ножницы, клей ПВА, кисть для клея, бумага А4, карандаш, маркер.
5		Композиция в технике «гроттаж» на тему «Цветы».	Познакомить учащихся с техникой «гроттаж» как одним из простейших видов гравюры; с понятием «линия» и её ролью в композиции.	Выполнить композицию в технике «гроттаж», передав в работе выразительность линий.	Белый картон, восковой мелок, тушь, кисть, игла, шило, карандаш.
6		Декоративные вазы и кувшины.	Познакомить учащихся с эстетической значимостью декорирования посуды и предметов быта.	Создать декоративную вазу или кувшин, оформить стеклянную банку или бутылку, используя в работе простой бросовый материал.	Стеклянные банка, бутылка, клей ПВА, кисть для клея, ножницы, бросовый материал, тряпочка, маркер.
7		Эскиз витража на тему «Сказочная птица», «Сказочный зверь».	Познакомить учащихся с зооморфными и геометрическими мотивами, с искусством витража. Развить у учащихся фантазию, умение выделить сюжетно-композиционный центр.	Выполнить эскиз витража, используя цвет как одно из эмоциональных выразительных средств.	Бумага А3, акварель, кисти, карандаш.

Содержание курса

2 класс

Во втором классе закрепляются и углубляются навыки работы по прикладной композиции. Работы учащихся становятся более аккуратными и качествен-

ными.

Учащиеся подробнее знакомятся с художественной росписью по дереву как с одним из видов ДПИ.

Сохраняется последовательность заданий «от простого к сложному». учащиеся выполняют на отдельных листах бумаги короткие упражнения, эскизы для длительных работ и работы в материале.

Основные задачи второго класса:

- - -	Изучение художественно-стилистических особенностей основных центров росписи по дереву (Хохлома, Городец, Полхов – Майдан). Овладение технологией создания расписных изделий. Умение создать цветовую гармонию композиции.				
№		**Тема**	**Цели**	**Задачи**	**Материалы**
1		Введение. Различные виды народной росписи по дереву.	Познакомить учащихся с различными видами народной росписи по дереву, с историей создания основных центров росписи по дереву.	Познакомиться с основными особенностями различных видов росписи по дереву.	Учебные плакаты, репродукции, образцы произведений ДПИ.
2		Хохломская роспись (выполнение упражнений, составление эскизов, выполнение росписи в материале).	Познакомить учащихся с технологией создания хохломских изделий, с цветовой гаммой хохломского узора, с различными видами хохломской росписи («верховое» письмо). Показать учащимся основные элементы хохломской росписи.	Выполнить короткие упражнения по изображению отдельных элементов хохломской росписи, овладевая навыками в создании хохломского узора. Составить эскиз для росписи разделочной доски, соблюдая традиционные особенности хохломского орнамента. Выполнить роспись разделочной доски по готовому эскизу.	Бумага - А4, кисти, карандаш, гуашь, деревянная разделочная доска, лак.
3		Городецкая роспись (выполнение упражнений, составление эскизов, выполнение росписи в материале).	Познакомить учащихся с технологией создания изделий с городецкой росписью. Научить учащихся изображать различные элементы городецкой росписи («конь», «птица», «розан», «купавка» и т.д.)	Выполнить короткие упражнения по изображению отдельных элементов городецкой росписи, овладевая навыками в создании городецких мотивов. Составить эскиз для росписи панно, соблюдая традиционные особенности городецкой росписи. Выполнить роспись деревянного панно по готовому эскизу.	Бумага - А4, кисти, карандаш, гуашь, деревянный планшет, лак.
4		Полхов - майданская роспись (выполнение упражнений, составление эскизов, выполнение росписи в материале).	Познакомить учащихся с технологией создания полхов-майданских изделий. Научить учащихся изображать основные сюжеты полхов-майданского орнамента («птица», «сельский пейзаж», «животные», «цветы» и т.д.).	Выполнить короткие упражнения по изображению отдельных элементов полхов-майданской росписи, овладевая навыками в создании полхов-майданского орамента. Составить эскиз для росписи тарелки, соблюдая традиционные особенности полхов-майданской росписи. Выполнить роспись тарелки по готовому эскизу.	Бумага - А4, кисти, карандаш, гуашь, деревянная тарелка, лак.

Содержание курса

3 класс

В третьем классе повторяются и закрепляются знания, полученные ранее.

Задачи прикладной композиции углубляются и усложняются.

Учащиеся создают композицию из природных материалов и цветной бумаги.

Основные задачи третьего класса:

- - - - -	Обучение приёмам стилизации панорамных, природных, растительных мотивов. Овладение навыками органичного введения декора в композицию. Создание художественных образов. Развитие у учащихся способности образно мыслить. Умение деликатно вводить в композицию реальные и абстрактные детали. Умение работать с различными фактурами.				
№		**Тема**	**Цели**	**Задачи**	**Материалы**
1		Коллаж из природных материалов на тему «Осенние мотивы».	Познакомить учащихся с декоративными возможностями природных материалов. Научить детей творчески подходить к работе с сухими листьями, цветами, ветками, плодами и т.п. Развивать у учащихся образное мышление.	Самостоятельно последовательно вести работу с природными материалами. Создать композицию на заданную тему, выделив главное и обобщив второстепенное.	Природные материалы, карандаш, клей ПВА, картон, рама, кисть для клея.
2		Изготовление цветов из бумаги.	Развить у учащихся объёмно-простран-ственное мышление, способности чувствовать и создавать прекрасное, навыки практической деятельности в объёме, используя обычную бумагу. Показать учащимся простейшие способы изготовления различных цветов из бумаги. Научить учащихся выявлять характерное в форме цветов.	Сделать из бумаги различные цветы путём вырезания, складывания, составления и соединения отдельных частей. Передать характерную форму и пластичность каждого цветка.	Белая бумага и цветная, ножницы, карандаш, клей ПВА, кисть для клея.
3		Аппликация из рваной бумаги на тему «Натюрморт»	Развить творческую индивидуальность учащихся, способности использовать выразительные свойства рваной цветной бумаги при реализации своих замыслов.	Создать композицию на заданную тему в технике аппликации из рваной бумаги. Гармонично подобрать кусочки бумаги по цвету в соответствии с выразительностью замысла.	Цветная бумага, картон, клей ПВА, карандаш.
4		Мозаика из яичной скорлупы на свободную тему.	Познакомить учащихся с искусством мозаики. Развить у учащихся умение видеть изобразительную плоскость в целом. Дать учащимся понятие о теории гармоничных сочетаний цветовых пятен.	Создать мозаичное панно, передав в работе выразительные возможности яичной скорлупы.	Планшет, яичная скорлупа, клей ПВА, карандаш, бумага, тряпочка.

Содержание курса

4 класс

В выпускном классе уделяется особое внимание индивидуальным особенностям учащихся.

Учащиеся уже владеют средствами выражения, знают законы декоративной композиции и используют их в раскрытии заданной темы.

Основные задачи четвёртого класса:

- -	Совершенствование умения образно мыслить, стилизовать изображение, подбирать тот или иной материал и грамотно использовать его в создании декоративной композиции. Овладение понятием о сущности творческого процесса, о последовательности работы над декоративной композицией.				
№		**Тема**	**Цели**	**Задачи**	**Материалы**
1		Живопись пластилином на тему «У природы нет плохой погоды»	Познакомить учащихся с новым способом изображения – живописью пластилином. Научить анализировать свойства пластилина и применять их в своей работе. Развить у учащихся владение художественными средствами выражения, навыки самостоятельно мыслить, вникать в содержание заданной темы.	Выполнить композицию на заданную тему, грамотно выбрав цветовое решение для выражения замысла.	Цветной пластилин, карандаш, картон, рама.
2		Изготовление сувенира (подсвечник, ваза и т.п.) из бросового материала.	Формировать у учащихся творческий замысел композиции и умение последовательно воплощать его в конкретном материале, умение находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу.	Создать оригинальный сувенир (подсвечник, ваза и т.п.), используя в работе бросовый материал.	Стеклянная банка или бутылка, клей ПВА, маркер, ножницы, бросовый материал.
3		Искусство силуэта (литературная тема).	Дать учащимся понятие о силуэте, масштабности, равновесии. Развить умение использовать выразительные возможности цветовой гармонии, силуэта в организации изобразительной плоскости; умение выделять сюжет, композиционный центр.	Создать силуэтную композицию по мотивам одного из сюжетов литературного произведения, выбранного самостоятельно. правильно выбрать размер изображения, соотношение пятен и фона.	Бумага – А3, тушь, перо, кисти, карандаш.

4. Перечень учебно – методического обеспечения

1. В качестве учебных пособий используется методическая литература:

- «Юный художник» (ежемесячный журнал);

- книги по ДПИ из фонда библиотеки ДШИ.

1. В качестве наглядно-дидактического материала на занятиях по композиции используются:

- учебные плакаты;

- репродукции;

- открытки;

- работы выпускников и учащихся из архива художественного отделения ДШИ.

Список технических средств обучения:

1. Мольберты.
2. Табуреты.
3. Софиты.
4. Столы.
5. Аудио аппаратура.

5. Список литературы

1. Бардина Р. А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. Учебное издание. – М.: «Высшая школа», 1986.
2. Большаков М. В. Декор и орнамент в книге. – М.: «Советский художник», 1990.
3. Герчук Ю. Я. Живые вещи. – М.: «Советский художник», 1997.
4. Каменева Е. О. Какого цвета радуга. – М.: «Детская литература», 1984.
5. Красота древней земли. Народное искусство среднего Поволжья. Альбом. – Л.: «Аврора», 1988.
6. Литвиненко Г. М. Декоративная композиция. Учебное пособие. – М.: «Владос», 2004.
7. Овсянников Ю. М. Солнечные плитки. Рассказы об изразцах. – М.: «Советский художник», 1966.
8. Подмосковные художественные промыслы. Альбом. – М.: «Московский рабочий», 1982.