

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ М.А.ВРУБЕЛЯ»

ОДОБРЕНО
Заседанием
Педагогического совета
от 21 августа 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Корягин Г.Б.

26 августа 2020 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ «ЖИВОПИСЬ»
(5 лет обучения)**

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА

КОМПОЗИЦИЯ ДЕКОРАТИВНАЯ

Москва
2020

Структура программы учебного предмета.

1. Пояснительная записка	стр.- 2
2. Содержание учебного предмета	стр.- 5
3. Требования к уровню подготовки учащихся	стр.- 8
4. Формы и методы контроля, система оценок	стр.- 8
5. Методическое обеспечение учебного процесса	стр.- 10
6. Список рекомендуемой литературы	стр.- 11

1. Пояснительная записка.

Программа учебного предмета «Декоративная композиция» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебный предмет «Декоративная композиция» - занимает важное место в системе воспитания и образования в ДХШ. Изучение декоративно-прикладного искусства необходимо для разностороннего художественного обучения и эстетического воспитания учащихся. Декоративная композиция, тесно связанная со всеми видами декоративно-прикладного искусства, 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. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и овладеть навыками стилизованного изображения.

Особенности программы состоят в том, что разработан авторский курс, дающий последовательное представление о принципах декоративной композиции с учетом особенностей обучения в школе (с особым акцентом на те виды декоративно-прикладного искусства, которые преподаются в школе), что формирует самостоятельный подход учащихся в решении творческой задачи и позволяет формировать личность юного художника со всем необходимым вниманием, но без лишнего давления на его творческий потенциал.

Программа является мощнейшей вспомогательной базой для других предметов- керамики, батика, станковой и графической композиций

Срок реализации учебного предмета.

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет срок реализации учебного предмета «Декоративная композиция» составляет 3 года по 33 недели ежегодно.

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

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Декоративная композиция» со сроком обучения 3 года составляет 99 часов, в том числе аудиторные занятия - 99 часов, самостоятельная работа не предусмотрена.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов	
	Классы		1		2		3		4			5
Полугодия	1	2	3	4	5	6						
Аудиторные	16	17	16	17	16	17						99
Самостоятельная работа	0	0	0	0	0	0						0
Максимальная учебная нагрузка	16	17	16	17	16	17						99
Вид промежуточной аттестации	П	П	П	П	П	З						

П — творческий просмотр

З — зачет.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ.

Учебные занятия по учебному предмету «Декоративная композиция» проводятся в форме аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету осуществляется в форме групповых занятий численностью от 10 до 15 человек.

Объем учебных занятий в неделю по предмету «Декоративная композиция» предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет составляет:

1, 2,3 классы- по 1 аудиторному и 0 внеаудиторных часов в неделю.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Цель:

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

- Создание условий для развития детского воображения, фантазии, художественной наблюдательности и приобретение навыков для их реализации.
- Обучение учащихся образному мышлению, умению обобщать и стилизовать природные формы и объекты.
- Обучение основным понятиям предмета, таким как «Декоративность», «Ритм», «Симметрия», «Орнамент» и другие.
- Обучение основам технологической системы в создании декоративной композиции.
- Воспитание чувства гармонического восприятия действительности.
- Воспитание художественного вкуса, чувства стиля.
- Воспитание любви к декоративному искусству, к народным традициям своего края.
- Воспитание человека художественно образованного, умеющего ценить и понимать декоративное искусство.

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ.

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

- словесно-теоретический (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (демонстрация приемов работы);
- практический (выполнение работы на практике);
- эмоциональный (передача настроения, создание художественных образов).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной

образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества и декоративно-прикладного искусства.

2. Содержание учебного предмета.

Программа учебного предмета «Декоративная композиция» составлена с учетом принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Декоративная композиция» построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления.

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении предмету, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и декоративно изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения - от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной композиции. Предлагаемые темы заданий по декоративной композиции носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики, а также учитывать индивидуальные особенности учащихся.

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние (самостоятельные) задания.

Возрастные и индивидуальные особенности детей.

Программа разработана с учетом возрастных особенностей детей, их пространственного и образного мышления, усидчивости и аспектов заинтересованности в работе.

Индивидуальные особенности детей учитываются при построении занятий преподавателем. Также возможно обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой программы – порядок действий в данном случае регламентируется соответствующим локальным актом. Индивидуальные учебно-тематические планы подлежат рассмотрению и утверждению педагогическим советом школы.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

ПЕРВЫЙ КЛАСС

№№ заданий	Наименование заданий	Кол-во часов	
		аудио рные	самостоя тельные
1	Вводная беседа. Знакомство с особенностями декоративного изображения в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах: лаковая миниатюра (Палех, Холуй, Мстера), керамика (Скопин, Гжель, народные игрушки-Дымковская, Филимоновская и др.), художественная обработка тканей (Павлов Посад). Теоретическая часть, показ иллюстративного и методического материала. Задачи: знакомство с новыми понятиями, взаимосвязь учебных дисциплин, отличие декоративного и реалистичного изображения окружающего мира, возможности предмета.	2	0
2	Растительный орнамент. Понятие орнамента, принципы создания. Раппорт. Копирование линейного орнамента и самостоятельное создание угла на основе него. Задачи: знакомство с новыми понятиями, постановка руки, вычленение повторяющегося элемента из целого, создание на основе данной закономерности угла-разворота орнамента. Материалы: бумага А4, планшет, карандаши разной твердости, ластик.	7	0
3	Геометрический и/или растительный орнамент. Создание орнамента в квадрате по принципу симметрии 4-х углов. Задачи: изучение особенностей орнаментальных изразцов и платочных композиций, понятие симметрии в композиции, поиск выразительности. Материалы: бумага А4, планшет, карандаши разной твердости, ластик.	7	0
Второе полугодие.			
4	Принципы «ритма», «асимметрии», «уравновешенности», «динамики», «пятна и линии» в черно-белом изображении. Изображение деревьев. Задачи: изучение новых понятий и особенностей различных средств графики в передаче объема, пространства. Материалы: бумага А4, планшет, маркеры черные, карандаши разной твердости, ластик.	8	0
5	Декоративная работа с цветом. Большие цветовые отношения и разработка больших форм. Дробление цвета. Цветовая палитра- монохром, дополнительные цвета, нюансные оттенки, контрасты. Коллаж, мозаика, перегородчатая эмаль, витраж, батик. Композиция «Бабочки». Задачи: композиционное решение листа, передача декоративности	9	0

	изображения по средствам цвета.. Материалы: бумага А4, планшет, гуашь, кисти, карандаши разной твердости, ластик.		
Всего часов за год: 33		33	0

ВТОРОЙ КЛАСС

№№ заданий	Наименование заданий	Кол-во часов	
		аудио рные	самостоя тельные
1	Беседа о целях и задачах предмета во 2 классе. Стилизация природных форм. Варианты стилизации. Зарисовки с натуры растений и их декоративная переработка по цветовым пятнам. Композиция «Осенние листья». Задачи: повторение пройденного материала, создание грамотно скомпонованного рисунка с передачей тональных и цветовых отношений в декоративной форме. Материалы: бумага А4, планшет, гуашь, карандаши, кисти, ластик.	8	0
2	Стилизация природных форм. Варианты стилизации. Зарисовки с натуры растений и их декоративная переработка в черно-белое изображение. Линия и пятно, их соотношение и возможные варианты. Композиция «Листья» (комнатные растения- пальмы, фикусы и т.п). Задачи: создание грамотно скомпонованного рисунка по средствам линии и пятна, понятие уравновешенности. Материалы: бумага А4, планшет, тушь, карандаши, кисти, ластик.	8	0
Второе полугодие.			
3	Стилизация природных форм. Варианты стилизации. Зарисовки с натуры птиц (чучел) и их декоративная переработка по цветовым пятнам. Композиция «Сказочные птицы». Задачи: повторение пройденного материала, создание грамотно скомпонованного рисунка с передачей тональных и цветовых отношений в декоративной форме. Материалы: бумага А4, планшет, гуашь, карандаши, кисти, ластик.	8	0
4	Стилизация природных форм. Варианты стилизации. Зарисовки с натуры животных (чучел) и их декоративная переработка в черно-белом варианте. Композиция «Дивные звери». Возможно, создание зооморфного орнамента. Задачи: повторение пройденного материала, создание грамотно скомпонованного рисунка с правильным соотношением пятна и линии, гармонией черного и белого, возможности динамики в декоративной композиции. Материалы: бумага А4, планшет, тушь, карандаши, кисти, ластик.	9	0
Всего часов за год: 33		33	0

ТРЕТИЙ КЛАСС.

№№ заданий	Наименование заданий	Кол-во часов	
		аудио рные	самостоя тельные
1	Беседа о задачах предмета в 3 классе. Декоративная деформация форм. Варианты. Заполнение силуэта декоративными элементами. Членение плоскости и формы на части, искажение перспективы и пространства (творчество Эшера, Лентулова, Малевича и др.) Натюрморт. Задачи: изучение принципов декоративной деформации предметов и объектов, возможности применения этих знаний и навыков в декоративно-прикладном искусстве. Материалы: бумага А4, планшет, гуашь, кисти, карандаши разной твердости, ластик.	8	0
2	Декоративная деформация форм. Варианты. Заполнение силуэта декоративными элементами. Членение плоскости и формы на части, искажение перспективы и пространства (творчество Эшера, Лентулова, Малевича и др.) Архитектурный пейзаж. Задачи: изучение принципов декоративной деформации предметов и объектов, возможности применения этих знаний и навыков в декоративно-прикладном искусстве. Материалы: бумага А4, планшет, гуашь, кисти, карандаши разной твердости, ластик.	8	0
Второе полугодие			
3	Понятие об аллегории в декоративной композиции. Стилизация женского образа (творчество А.Мухи). Декоративная композиция «Морская дева», или «Хозяйка осени» и т. п. Задачи: закрепление полученных знаний, создание грамотной композиции, реализация творческого замысла в декоративной форме. Материалы: бумага А3, кнопки, гуашь, кисти, тушь, карандаш, ластик.	17	0
Всего часов за год: 33		33	0

3. Требования к уровню подготовки учащихся.

Учебный предмет «Декоративная композиция» направлен на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание понятий «пропорция», «симметрия», «ритм», «стилизация»;
- знание основ декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
- умение последовательно вести работу;
- умение рисовать по памяти предметы и объекты в разных несложных положениях;
- умение создавать композиции на различные темы, используя стилизацию

- природных форм и объектов;
- навыки владения линией, точкой, штрихом, пятном;
  - умение находить выразительные средства в зависимости от поставленных задач;
  - навыки создания пространственной и/или плоскостной декоративной композиции.

4. Формы и методы контроля, система оценок.

Через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Видами контроля по учебному предмету «Декоративная композиция» являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.

Виды и формы промежуточной и итоговой аттестации:

- Творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- Зачет - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в форме просмотров работ обучающихся преподавателями. Зачет проводится в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации. Итоговая экзаменационная оценка за 6-е полугодие (окончание 3 класса) заносится в документ об окончании учебного заведения.

Критерии оценок

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
- владение техниками и средствами декоративной композиции в заданном объеме;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в работе;
- умение создавать интересную стилизованную композицию и приводить её к целостности;
- творческий подход.

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в создании композиционного пространства;
- незначительные нарушения в выполнении задания;
- недостаточная убедительность стилизации форм и оригинальности творческой идеи.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести работу;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки;
- недостаточно убедительная стилизация природных объектов и форм;
- однообразное использование графических приемов для решения разных задач;
- отсутствие интересной идеи и образности в работе;
- незаконченность, неаккуратность.

Оценка 2 «неудовлетворительно»

Предполагает:

- неумение компоновать рисунок;
- неумение исправлять ошибки после указания на них преподавателем;
- неумение пользоваться средствами и техниками декоративной композиции;
- неумение стилизовать природные формы и объекты;
- невыполнение большего числа заданий.

5. Методическое обеспечение учебного процесса.

Освоение программы учебного предмета «Декоративная композиция» проходит в форме практических занятий. Основной объем работы связан с рисованием по представлению, что способствует развитию фантазийного мышления у учащихся, а также дополняется рисованием с натуры и по памяти. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров графики в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

Многие элементы и принципы декоративной композиции находят отражение и применение в других учебных дисциплинах, поэтому занятия носят ознакомительный характер и выполняются на занятиях различных тем и

техник декоративной композиции, которые затем ученики продолжают разрабатывать на занятиях других дисциплин: керамике, станковой и графической композиции, батике, скульптуре.

Одним из действенных и результативных методов в освоении декоративной композиции, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-методических и творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности работы будет определяться степенью решения поставленных задач.

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.

Рекомендуемые учебно-методические материалы (материалы методического фонда и библиотеки): учебные пособия; презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных работ.

Технические и электронные средства обучения: электронные творческие и учебные пособия; ознакомительные и обучающие презентации; видеофильмы.

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения.

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

Средства обучения

- Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски, книги и альбомы по графике.
- Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.
- Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники,

- мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые ресурсы.
- Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

6. Список рекомендуемой литературы.

1. Альбедиль М. Русская лаковая миниатюра. Яркий город, 2011г.
2. Бедуайер К. Тиффани. Лучшие произведения. М:2010
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: «Владос», 2008
4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М: «Владос», 2008
5. Бесчастнов Н.П. Графика портрета. М: «Владос», 2007
6. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика . М: «Владос», 2002
7. Бесчастнов Н.П. Цветная графика . М: «Владос», 2014
8. Бесчастнов Н.П. Сюжетная графика. М: «Владос», 2013
9. Верижникова Т. И.Я. Билибин. Спб: Аврора, 2001
10. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. М:РИП-Холдинг, 2013
11. Книжная графика Фаворского. М:Контакт-культура, 2012
12. Кузнецов Э. Звери и птицы Е.Чарушина. М:ДЕТГИЗ, 2012
13. Кусак Д. Альфонс Муха. М:ПРинтэкс, 2000
14. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - М.: ВЛАДОС, 2004.
15. Маккэлэн Г.Л. Декоративные орнаменты и мотивы. М:АСТ, 2004
16. Маккэлэм Г.Р. 4000 декоративных мотивов и орнаментов. АСТ, 2009г.
17. Манин В. А.Лентулов. М:Слово, 1996
18. Нере Ж. Малевич. М: Арт-родник, 2003
19. Обри Бердслей. Шедевры графики. М:Эксмо, 2011
20. Рабинович М. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке. М.,1978.
21. Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников.-М.: Астрель, 2006.
22. Якушева М. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму. МГХПУ им. Строганова, 2009г.
23. Escher M.C. Taschen, 2013
24. Fairy Tales in Russia, State Russian museum, 2001
25. Speitz A. Treasury of Historic Ornament. NY- Dover, 2005
26. Tymms W.R. & Wyatt M.D. Masterpieces of Illuminated Letters and Borders. NY-Dover, 2006
27. 1200 Ornamental Letters. NY-Dover, 2007.