

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа №1» НМР РТ

РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА
педагогическим Советом
МАУ ДО «ДХШ №1» НМР РТ
протокол №1 от 25.08.2025 г.
С учетом мнения совета родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
Протокол №1 от 25.08.2025г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО «Детская
художественная школа №1»
Нижнекамского муниципального
района Республики Татарстан
Л.Л. Авраменко
« 21 » сентября 2025г.
Приказ №154 от 01.09.2025

**Дополнительная общеразвивающая
образовательная программа в области
изобразительного искусства
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»
по учебному предмету
«Декоративная композиция»**

Разработчик - Балашова Н.В., преподаватель высшей квалификационной
категории МАУ ДО «ДХШ № 1» НМР РТ.

Нижнекамск, 2025г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цель и задачи учебного предмета
- Структура программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература
- Учебная литература
- Средства обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Декоративная композиция» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских художественных школах и школ искусств.

Целью данной программы является формирование необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков овладения основ в декоративном изображении предметов.

Программа отражает три основных направления (темы) в содержании предмета. Первая тема содержит информацию об основных принципах композиции, вторая - раскрывает вопросы стилизации, третья - дает представление о многообразии графических возможностей в декоративном изображении предметов окружающего мира.

Основными формами обучения на уроках являются практические работы под руководством преподавателя и самостоятельная работа учащихся.

К каждому композиционному заданию выполняются предварительные упражнения. Важную роль в теоретическом осмыслении материала играет показ и разбор иллюстраций, а также выполненных ранее работ учащихся.

Рекомендуемый для освоения предмета «Декоративная композиция» возраст детей - 10-12 лет.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Декоративная композиция» со сроком обучения 2 года продолжительность учебных занятий со второго по третий годы обучения составляет 35 недель в год. Недельная нагрузка аудиторных занятий - 2 часа.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени				Всего часов
	2-й год		3-й год		
Годы обучения					
Полугодия	3	4	5	6	
Аудиторные занятия	32	38	16	19	105
Максимальная учебная нагрузка	32	38	16	19	105

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в среднегрупповой форме, численность учащихся в группе – от 10 до 15 человек. Среднегрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности обучающегося, овладение знаниями и представлениями о декоративной композиции, формирование практических умений и навыков, устойчивого интереса к самостоятельной творческой деятельности в области декоративно-прикладного искусства.

Задачи учебного предмета

Задачами учебного предмета являются:

- создание условий для творческой самореализации личности, развитие способностей ребенка;
- развитие интереса к искусству;
- воспитание у обучающихся эстетических взглядов и критериев в восприятии явлений и предметов окружающего мира;

- интеллектуальное развитие обучающихся, расширение их кругозора на основе ознакомления с историей развития декоративного искусства, его видами и техническими приемами;
- обучение навыкам и умениям в работе над практическими заданиями, осмысление декоративного языка, его особенностей и условности;
- воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия;
- формирование личности, творчески относящейся к любому делу.

Структура программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики учебного процесса:

- 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, итоговая аттестация;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к фондам школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектован печатными, учебно-методической литературой по изобразительному искусству, художественными альбомами.

Мастерские просторные, светлые, оснащены необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебная программа по предмету «Декоративная композиция» рассчитана на 2 года обучения.

Задания адаптированы и доступны для обучающихся, учитывают возрастные и психологические особенности детского возраста. Формирование у обучающихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения основ композиции и упражнений до самостоятельного составления композиции. Учебный материал разделен на три основных раздела:

1. Освоение основных композиционных приемов, в том числе, в декоративной композиции.
2. Теоретическая работа, предполагающая изучение обучающимися особенностей и технологических приемов декоративной композиции.
3. Практическая работа, основанная на применении теоретических знаний, навыков в учебном и творческом процессе, которая дает возможность закрепить изучаемый материал, расширить знания и сформировать интерес к предмету.

Учебно-тематический план

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов
2 класс		
1	Введение	
	<u>Тема 1.1. История развития декоративной композиции.</u> Беседа.	2
2	Графические возможности в декоративном изображении объектов	
	<u>Тема 2.1. Стилизация. Силуэт.</u> Реальное изображение осенних листьев (упрощение до силуэта). Упражнения. Формат А4, тушь, кисть, перо.	2
	<u>Тема 2.2. Фактуры.</u> Основные графические приемы – пятно, линия штрих, точка. Упражнения. Формат А4, тушь, кисть, перо, воск, черная гуашь. Техники – графический рисунок и граттаж.	2
	<u>Тема 2.3. Графическое изображение растений с использованием фактур.</u> Упражнения. Формат А4, тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка.	2
	<u>Тема 2.4. Графическое изображение с использованием фактур.</u> Чудо - дерево. Упражнения. Формат А4, тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка.	2
	<u>Тема 2.5. Стилизация морских обитателей (рыбы, моллюски, ракушки).</u> Упражнения. Формат А4, тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка.	4
3	Основы композиции	
	<u>Тема 3.1. Композиционный центр. Доминанта.</u> Темы композиции: цветочный ковер, осенние листья, пора грибная, букет. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка.	2
	<u>Тема 3.2. Уравновешенность композиции. Статика и динамика.</u> Тема композиции: сказочный лес. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка.	4
	<u>Тема 3.3. Ритм. Динамика.</u> Тема композиции: подводный мир. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка.	4
	<u>Тема 3.4. Симметрия. Асимметрия.</u> Тема композиции - орнамент из стилизованных цветов и листьев. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка.	2

	Тема 3.5. <u>Формирование навыка творческой организации пространства</u> . Примерные темы: волшебный сад, лесная сказка, богатый улов и др. Формат А3. Техники исполнения - графический рисунок, монотипия, граттаж.	6
4	Графические возможности в декоративном изображении объектов	
	Тема 4.1. <u>Графическое изображение животных и птиц</u> . История развития анималистических рисунков. Беседа.	1
	Тема 4.2. <u>Зарисовки чучел птиц и животных с натуры</u> . Техника: мягкий карандаш, соус, сангина, уголь, маркер. Формат А3.	7
	Тема 4.3. <u>Стилизация животных на основе натуральных зарисовок</u> . Упражнения. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка.	4
	Тема 4.4. <u>Портрет дома</u> . Упражнения (свойства, ассоциации). Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка.	4
5	Организация декоративной композиции	
	Тема 5.1. <u>Графические композиции на темы: «Цирк», «Птицы на ветках», «Птичий базар», «Хищники на охоте», «Жители болота» и др. темы с изображением животных</u> . Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка.	6
	Тема 5.2. <u>Графическая композиция на тему: «Сказочный город»</u> . Город-огород, город башмаков, посудный город, лесной город, морской, космический и т.д. Формат А2, тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка.	6
6	Иллюстрация	
	Тема 6.1. <u>Введение. Иллюстрация</u> .	1
	Тема 6.2. <u>Композиционная иллюстрация с включением орнамента к басням и сказкам</u> . Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка.. Итоговое задание.	9
	Итого:	70
3 класс		
7	Графическое изображение натюрморта	

	<u>Тема 7.1. Композиция в графическом натюрморте.</u> Беседа.	1
	<u>Тема 7.2. Натюрморт из 3-5 предметов, различных по тону.</u> Упражнения. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка.	5
	<u>Тема 7.3. Зарисовки отдельных элементов натюрморта (сухие травы, растения, ракушки, проросший картофель, цветная капуста, связки чеснока, старая посуда, обувь, швейная машинка, фонари, лампы, часы и т.д.).</u> Упражнения. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка.	4
	<u>Тема 7.4. Тематический натюрморт с фактурами.</u> Формат А2, тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка.	6
8	Графическое изображение пейзажа	
	<u>Тема 8.1. Особенности изображения графического пейзажа.</u> Беседа.	1
	<u>Тема 8.2. Пейзаж с фактурами.</u> Композиция на тему: «Улица», «Двор», «Дом»; городской или сельский пейзаж. Формат А2, тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка.	4
	<u>Тема 8.3. Окно.</u> Композиция на тему «Окно во двор», «Вид из окна» (с элементами натюрморта и растений). Формат А2, тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка.	4
9	Итоговая работа	
	<u>Тема 9.1. Иллюстрация к произведениям русских и зарубежных писателей.</u> 2-3 работы в единой стилистике. Формат А4, тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка.	10
	Итого:	35
	Всего:	105

Годовые требования
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Декоративная композиция. История развития. Виды и

техники.

Представление программы. Показ детских работ и работ мастеров в различных материалах и техниках. Правила техники безопасности. Организация рабочего места.

Показ приемов работы одной из техник (монотипия и водная печать).

Раздел 2. Графические возможности в декоративном изображении объектов

Основной принцип декоративного рисования – достижение максимальной выразительности.

Декоративная выразительность достигается за счет использования таких графических приемов как штрих, линия, точка, пятно и обработка поверхности различными видами декора.

Происходит переработка формы, некоторое утрирование характерных особенностей объекта для увеличения степени выразительности. Трансформация производится за счет выявления и усиления природных качеств объекта. Использование декора должно быть направлено на усиление выразительности объекта.

Декоративное обобщение изображаемых объектов с помощью ряда условных приемов изменения формы и объема называется **стилизацией**. В декоративном искусстве стилизация – это метод ритмической организации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности.

Существуют четыре основных элемента графики – линия, штрих, пятно и точка. В соответствии с этим все графические изображения на бумаге делятся на четыре основные группы. **Линейные** (в основе – линия), **штриховые** (в основе – штрих), **«от пятна»** (в основе пятно), **точечные** (в основе точка). А также одиннадцать смешанных групп, состоящих из изображений, построенных на основе их сочетания; для декоративного варианта – образования с помощью точки, линии, штриха декоративной обработки поверхности, фактуры.

Тема 2.1. Стилизация. Силуэт.

Задача: знакомство с приемами стилизации, упрощение реального изображения цветка и листьев до силуэтного изображения.

Силуэт - характер предмета, пропорции и соотношения его основных частей. Применение сравнительных характеристик, таких, как: выше – ниже, толще – худее, шире – уже, неровный – гладкий, маленький - большой.

Выполнить:

- 1) графическую зарисовку растения,
- 2) упражнение на трансформацию формы,
- 3) линейный рисунок,
- 4) силуэтный рисунок.

Цель: освоение языка декоративной графики.

Применяемые материалы: открытки с изображением цветов, гербарий с листьями, карандаши, маркеры.

Формат А4.

Техника работы: графический рисунок.

Основные требования к зарисовкам растительных форм:

- 1) выявить наиболее ярко выраженные особенности формы растения, его силуэта, ракурсных поворотов;
- 2) при компоновке обратить внимание на пластическую направленность (вертикальную, горизонтальную, диагональную);
- 3) важно не просто зарисовать увиденное, а найти ритм и интересные группировки форм (стеблей, листьев, цветов), изучить строение растения;
- 4) распределить все элементы композиции на плоскости независимо от ее сложности, данное распределение должно быть уравновешенным с учетом формы элементов и масштаба изображения.

Тема 2.2. Фактура.

Фактура (от лат. - «характер поверхности»). Любое изображение как сложный ансамбль материалов и фактур. Можно передать условно фактуру камня, слоистость дерева, мягкость меха и т.д., в основном, с помощью плотности, толщины и комбинации пятна, линии и штриха. В печатной

продукции фактура может быть передана с помощью тиснения. Очень заметна и разнообразна фактура в монотипии.

Задача: расширение графических навыков в технике графического рисунка и граттажа.

Выполнить:

- 1) фактура дерева (волокна, кора, спил);
- 2) фактура льда, воды, пара;
- 3) фактура травы, земли, камня, песка, пены;
- 4) фактура меха, перьев, кожи и т.д.

Цель: развитие образного мышления.

Материалы: гелевая ручка, маркер, черная гуашь, игла, шило, воск, мыло.

Формат А4.

Техники работы: графический рисунок, граттаж.

Тема 2.3. Графическое изображение растений с использованием фактур.

Задача: ознакомление с принципами декоративной переработки форм.

Выполнить: изображение растения.

- 1) Свойства (каменный, водный, шерстяной и т.д.).
- 2) Ассоциативный (на что похож силуэт).
- 3) Декоративный.

Цель: развитие ассоциативного мышления.

Материалы: гелевая ручка, маркер, черная тушь, перо.

Формат А4.

Техники работы: графический рисунок.

Тема 2.4. Графическое изображение с использованием фактур. Чудо-дерево.

Задачи: продолжение знакомства с принципами декоративного графического изображения.

Выполнить рисунок, в котором отразить:

- 1) свойства дерева (гибкое, каменное, могучее, больное, волшебное);

- 2) ассоциации;
- 3) декоративность.

Цель: развитие фантазии, образного и ассоциативного мышления.

Материалы: гелевая ручка, маркер, черная тушь, перо.

Формат А4.

Техника работы: графический рисунок.

Тема 2.5. Стилизация морских обитателей (рыбы, моллюски, ракушки).

Задачи: дальнейшее развитие графических навыков.

Выполнить:

- 1) линейный рисунок;
- 2) силуэт;
- 3) выделение основных элементов (голова, хвост, плавники, спина, брюшко;
- 4) декорирование (фактура).

Цель: развитие фантазии, образного и ассоциативного мышления

Материалы: гелевая ручка, маркер, черная тушь, перо, черная гуашь, игла, шило, воск, мыло.

Формат А3.

Техники работы: графический рисунок, граттаж.

Основные требования к стилизациям различных объектов:

- 1) внимательно рассмотреть предмет (фотографии, картинки, рыбы в аквариуме и т.д.); обратить внимание на наиболее важные части тела (голова, жабры, глаза, плавники, хвост, тело);
- 2) важно, чтобы все элементы декоративно трактовались в одном стиле, а не производили впечатление элементов, выхваченных случайно;
- 3) пластика линий и декора должна соответствовать пластике объекта (например, система плавных обтекаемых форм изображаемых предметов требует такого же рода линий контура и мягкости наносимого декора);
- 4) важно помнить, что объекты, более сложные по пластике и крупные по

размеру, могут активнее насыщаться ажуром, а мелкие – быть проще по форме и обработке;

5) для рыбы свойственна природная фактура – чешуя, «гофрированные» плавники и жабры, тоновые полосы на спине – именно на эти детали и необходимо ориентироваться при нанесении декора.

Раздел 3. Основы композиции

Слово «**Композиция**» в переводе с латинского буквально означает «составление, связывание частей». Композиция – важнейший организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому. Композиция объединяет элементы и составляющие построения художественной формы (реальные или иллюзорные, формирование пространства и объема, симметрия и асимметрия, масштаб, ритм, пропорции, контраст и равновесие). Для того, чтобы любая композиция стала выразительной, она должна иметь композиционный центр, **доминанту**, которая может состоять из нескольких элементов или одного большого. Это может быть и свободное пространство – композиционная пауза.

Варианты организации доминанты:

- 1) сгущение элементов на одном участке плоскости и спокойное равномерное рассредоточение на другом;
- 2) выделение элемента размером;
- 3) выделение элемента формой;
- 4) выделение элемента контрастом;
- 5) выделение элемента положением (вертикальное, горизонтальное, диагональное).

Тема 3.1. Композиционный центр. Доминанта.

Задача: знакомство с понятием – композиционный центр

Выполнить композицию на тему: цветочный ковер, осенние листья, пора грибная, букет.

Цель: освоение принципов композиции.

Материалы: гелевая ручка, маркер, черная тушь, перо.

Формат А3.

Техника работы: графический рисунок.

Тема 3.2. Уравновешенность композиции. Статика и динамика.

Задача: единство центра и всей композиции.

Выполнить: уравновешенную композицию, используя растительные элементы, листья (каждый лист по форме напоминает дерево).

Тема композиции: сказочный лес.

Материалы: гелевая ручка, маркер, черная тушь, перо, черная гуашь, игла, шило, воск, мыло.

Формат А3.

Техники работы: графический рисунок, граттаж.

Уравновешенность композиции. Статическое и динамическое равновесие. Правильно построенная композиция является уравновешенной. Равновесие – это размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом положении. Также при компоновке форм на плоскости большое значение имеют масштаб, пропорции и модуль изображаемых величин.

Равновесие бывает двух видов: статическое и динамическое. Статическое равновесие возникает при симметричном расположении фигур на плоскости относительно вертикальной и горизонтальной оси формата композиции. Динамическое равновесие возникает при асимметричном расположении фигур на плоскости, то есть при их сдвиге вправо, влево, вверх, вниз.

Тема 3.3. Ритм. Динамика.

Задача: выполнение динамической композиции.

Выполнить;

- 1) ряд упражнений с различными вариантами ритмического построения:
 - а) передать направленное движение,
 - б) состояние неустойчивой формы,
 - в) состояние хаоса.

2) Итоговая композиция «Подводный мир».

Цель: освоение принципов композиции.

Материалы: гелевая ручка, маркер, черная тушь, перо.

Формат А2.

Техники работы: графический рисунок.

Для достижения выразительности в графической композиции немаловажную роль играет ритмическая организация и взаимосвязь изобразительных элементов на плоскости. Возможно ритмическое чередование различных фигур с убыванием или нарастанием каких-либо качеств (размеров, тональной насыщенности, степени графической или декоративной обработки форм). В зависимости от расположения фигур композиция может быть статичной или **динамичной**. Во втором случае возможны следующие варианты:

1) при одинаковых мотивах динамичность достигается за счет различного расстояния между элементами композиции, а также за счет сгущения их на одних участках композиции и разреженности на других; происходит это по одному параметру – расстоянию;

2) элементы одинакового мотива имеют различные параметры и располагаются на разном расстоянии друг от друга; динамичность достигается благодаря контрасту по трем параметрам: расстоянию между элементами, их размерами и поворотами.

Динамика мелких изображений в листе подчинена прочтению слева направо, преимущественно по горизонтали, а расположение предметов по диагонали активно разрушает статическое равновесие композиции листа. Внутренняя подвижность существует и в приемах изображения (штрих, пятно, линия). Статичность композиции разрушает асимметрия и прямое изображение движения

Тема 3.4. Симметрия. Асимметрия.

Задача: знакомство с особенностями построения орнамента. Понятие симметрия, асимметрия.

Выполнить:

- 1) ленточный орнамент из силуэтного изображения цветка;
- 2) орнамент в круге.

Выполнить орнамент на контрастах «черное на белом» - и наоборот.
Добиться лаконизма и выразительности.

Цель: освоение закономерностей орнаментальных построений.

Материалы: гелевая ручка, маркер, черная тушь, перо.

Формат А3.

Техника работы: графический рисунок.

Стилизация в орнаменте

Любые орнаментальные композиции представляют собой упорядоченные и закономерные построения. Большую роль в них играют разрабатываемые мотивы, из которых выстраивается орнамент.

Орнамент из растительных форм:

орнамент в полосе, круге;

статическая композиция – оси горизонтальные или вертикальные;

динамическая композиция – используются ракурсы и наклоны;

асимметричная композиция – в круге.

В процессе декоративного изображения мотивов возможно свободное обращение не только с размерами элементов, но и с изменениями пропорций. Если данная деформация оправдана композиционной целью, она придает выразительность и остроту.

В орнаменте используются мотивы (модули). Например, цветы или листья, стилизованные в сторону упрощения, или максимально утрированными характеристиками объекта. Важно обратить внимание на ракурс самого изображения (модуля) и выбрать тот поворот, который наиболее ярко подчеркивает особенности данного цветка. Излишнее насыщение деталями будет мешать цельности силуэта и усложнять общее восприятие композиции. Желательно, чтобы силуэт не был сильно изрезан и вписывался в простые геометрические фигуры.

Тема 3.5. Формирование навыка творческой организации

пространства.

Задача: суммирование знаний по построению композиции и стилизации.

Выполнить контрольное задание на одну из предложенных тем:

волшебный сад, лесная сказка, богатый улов и др.

Цель: умение самостоятельно вести работу

Материалы: гелевая ручка, маркер, черная тушь, перо, воск, игла, черная гуашь, мыло.

Формат А3.

Техники работы: графический рисунок, граттаж

Раздел 4. Графические возможности в декоративном изображении объектов

Тема 4.1. Графическое изображение животных и птиц.

При изображении меха зверя, оперения птицы, чешуи рыбы, фактуры кожи и т.д. применяется большое количество приемов, используются все доступные художественные материалы.

Стилизация животных выполняется учащимися после завершения анималистических зарисовок и набросков.

Тема 4.2. Зарисовки чучел птиц и животных с натуры.

Задача: поиск пластического движения, пропорции, характерных особенностей. Знакомство с работой мягким материалом.

Выполнить:

1) зарисовки птиц (чучел) – ворона, глухарь, тетерев, голубь, журавль и т.д.;

2) зарисовки животных – собака, кошка, хомяк и т.д.

Цель: выявить образность изображения, силуэт.

Техника: графический рисунок.

Материал: соус, сангина, уголь, маркер.

Формат А3.

Тема 4.3. Стилизация животного на основе натуральных зарисовок.

Задача: выявление образа животного через силуэт, фактуру.

Выполнить два черно-белых графических изображения:

- 1) образно-эмоциональное (силуэт);
- 2) орнаментально-пластическое (фактура).

Цель: развитие умений и навыков в графической стилизации животных.

Техника: графический рисунок.

Материал: гелевая ручка, маркер.

Формат А3.

Тема 4.4. Портрет дома.

Задача: знакомство с принципом абстрагирования.

Абстрагирование – это один из способов мышления. Его результат – образование наиболее общих понятий и суждений (абстракция).

В декоративном искусстве абстрагирование – это процесс стилизации природных форм, в художественной деятельности абстрагирование присутствует постоянно; в своем крайнем выражении в изобразительном творчестве оно ведет к абстракционизму, для которого характерны отказ от изображения реальных объемов, предельное обобщение или полный отказ от формы. Абстракция – это отвлечение от одних свойств или качеств предмета, в данный момент не существенных, и выделение других.

Выполнить: изображение дома-образа:

- 1) по свойствам: волшебный, сломанный, водяной, огненный, заколдованный, брошенный, веселый, умный и т.д.;
- 2) по ассоциациям: дом-овощ, дом-башмак, дом-кувшин, дом-гриб, дом-риф и т.д.

Цель: развитие ассоциативного мышления.

Техника: графический рисунок.

Формат А3.

Материал: тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка.

Раздел 5. Организация декоративной композиции

Существует два способа художественного видения при организации декоративной композиции:

- 1) все подчиняется центру и работает на него;
- 2) видение в целом без выделения главного; в такой композиции все элементы – единый ансамбль.

При организации пространства планы располагаются условно за счет фронтального изображения объектов друг над другом. Условно показывается объем, минимально модулированный, или показанный темным пятном в теневой части. Существует несколько приемов, усиливающих впечатление декоративности композиции:

1) оверлеппинг – когда один предмет перекрывает второй и оба в то же время изображаются полностью. Они цепляются друг за друга, вторгаются один в другой и создают другую, плотно связанную группу;

2) членение плоскости на части, при этом линии могут быть прямые и кривые, ими можно регулировать композиционное равновесие;

3) насыщение орнаментом – необходимо решить, где размещать орнаментальные мотивы: по всей плоскости или ограничиться изображением одного-двух;

4) дробление изображения – при этом изображение будет восприниматься не очень четко. Для выявления силуэта можно использовать более четкий контур и более спокойный фон.

Тема 5.1. Графическая композиция на темы: «Цирк», «Птицы на ветках», «Птичий базар», «Хищники на охоте», «Жители болота» и другие темы с изображением животных.

Задача: расширение графических навыков и композиционных решений. Создать динамическую композицию, обеспечивая равновесие. Уметь работать с дополнительным материалом (фото, рисунки животных). Научиться последовательно вести работу от эскизов до окончательного варианта.

Выполнить: декоративную композицию с изображением стилизованных животных.

Цель: развитие образного и эмоционального мышления.

Техника: графический рисунок, граттаж.

Формат А2.

Материалы: тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка, гуашь, мыло, игла.

Тема 5.2. Графическая композиция на тему «Сказочный город».

Город-огород, город башмаков, посудный город, лесной город, морской, космический и т.д.

Задача: расширение графических навыков и композиционных решений. Научиться последовательно вести работу от эскизов до окончательного варианта.

Выполнить: графическую композицию на организацию доминанты – композиционного центра.

Цель: развитие образного и ассоциативного мышления, фантазии и воображения.

Техника: графический рисунок, граттаж.

Формат А3.

Материалы: тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка.

Раздел 6. Иллюстрация

Тема 6.1. Иллюстрация. Введение

История развития книжной иллюстрации связана с историей книги - сначала рукописной, потом печатной.

Иллюстрация – это не беспристрастное воспроизведение узловых моментов литературного произведения, это авторское эмоционально-творческая способность «режиссерски» раскрыть и прочитать литературу средствами графического искусства. Существует деление иллюстрации на жанры, соответствующие направленности литературного жанра.

- Психологическая иллюстрация (к произведениям Достоевского, Толстого, Некрасова, Горького, Островского, Хемингуэя). Художники – Лансере, Клячко и др.

- Опоэтизированная реальность – романтическая иллюстрация (мир легенды, поэзии, романтической прозы – Жуковский, Блок, Куприн, Гете). Художник Каношевич и др.

- Реалистическая иллюстрация (к произведениям Некрасова, Толстого, Горького, Достоевского, Пушкина). Художники Шмаринов, Дубинский и др.
- Сатирическая иллюстрация (к произведениям Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Барто, Лескова, Зошенко, Ильфа и Петрова, Рабле, Свифта). Художники Кукрыниксы, Корневский и др.
- Политическая публицистика (к произведениям Барбюса, Гейне). Художники Дейнека, Лебедев.
- Ассоциативная иллюстрация – стремление к условности, интуитивности. Художники Якутович, Попова, Костина, Власов.

Направление и стиль иллюстраций столь же различны, сколько различны индивидуальности их авторов, общим же остается одно – лучшим образцам книжной графики присущи образная значительность, глубокая человечность, социальная значимость.

Тема 6.2. Композиционная иллюстрация с включением орнамента к басням и русским народным сказкам.

Задача: знакомство с иллюстрацией. Умение вести последовательную работу от эскизов до законченного варианта. Грамотно построить композицию, используя орнаментальные мотивы.

Выполнить: эскиз линейный и тоновый (силуэт).

Эскиз – белые фигуры на черном фоне и наоборот.

Эскиз с пластической проработкой фигур.

Законченный вариант двух иллюстраций в едином стилевом решении.

Цель: развитие умений и навыков в освоении искусства книжной иллюстрации.

Техника: графический рисунок.

Формат А3.

Итоговое задание.

Материалы: тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 7. Декоративное изображение натюрморта

Тема 7.1. Композиция в декоративном натюрморте.

Натюрморт ставится по конкретным общим схемам – вертикальной, горизонтальной или квадратной (выбор формата).

Как правило, предметы изображаются в зрительном центре листа так, чтобы левая и правая стороны композиции были уравновешены.

Композиционным центром черно-белого натюрморта чаще всего является большой белый или черный предмет. Он организует предметные связи. При составлении композиции необходимо включать предметы разной формы и высоты, разные по тону и фактуре. Важен также выбор по масштабу (размер предметов). Большое значение для передачи выразительности натюрморта имеют световые эффекты.

Тема 7.2. Натюрморт из 3-5 предметов, различных по тону.

Задача: знакомство с графическими особенностями натюрморта.

Выполнить натюрморт (упражнения):

- 1) композиционные поиски в формате,
- 2) линейные изображения,
- 3) тоновой рисунок (силуэт),
- 4) объемный рисунок с различным освещением,
- 5) фактурный рисунок.

Цель: расширение палитры навыков и умений в декоративном изображении.

Техника: графический рисунок, гризайль.

Материалы: тушь, перо, гуашь, уголь, соус.

Формат А3.

Тема 7.3. Зарисовки отдельных элементов натюрморта (сухие травы, растения, ракушки, проросший картофель, цветная капуста, связки чеснока и перца, старая посуда, обувь, швейная машинка, фонари, лампы, часы и т.д.).

Задача: навыки работы в декоративном изображении предметов.

Выполнить:

- 1) линейный рисунок,
- 2) тоновой рисунок (силуэт),
- 3) фактурный рисунок.

Цель: развитие интереса к зарисовкам различных предметов, выявлению декоративных признаков изображаемых объектов.

Техника: графический рисунок, гризайль.

Материалы: тушь, перо, гуашь, уголь, соус.

Формат А3.

Часть заданий выполнить дома.

Тема 7.4. Тематический натюрморт с фактурами.

Задача: дальнейшее развитие умений и навыков графического рисования. Составить тематический натюрморт на основе зарисовок и предыдущих упражнений.

Выполнить: стилизованный натюрморт с применением фактур.

Цель: развитие навыков в организации и составлении декоративного натюрморта.

Техника: графический рисунок.

Материалы: тушь, перо, маркер, гелиевые ручки.

Формат А3.

Раздел 8. Декоративное изображение пейзажа

Тема 8.1. Особенности изображения декоративного пейзажа.

В пейзаже действуют те же законы симметрии и равновесия, пространства - открытого, замкнутого, закрытого, кулисного. Существует также «вход» и «выход» из композиции через соприкосновение с верхним и нижним краем формата, ритм, сюжетно-композиционный центр, статичность и динамику. В отличие от станковой графики в декоративном пейзаже отсутствует световоздушная перспектива.

Стилизация происходит за счет упрощения очертания объектов:

выявляются наиболее выразительные в декоративном отношении линии и ходы, на которых делается акцент. Декор в пейзаже может применяться как в большей, так и в меньшей степени. Особенно выразительны пейзажи, в которых удачно сочетаются все графические приемы – силуэт (пятно), линия, штрих, точка, фактура.

Тема 8.2. Пейзаж с фактурами. Композиция на темы «Улица», «Двор», «Дом» (городской или сельский пейзаж).

Задача: знакомство с особенностями изображения декоративного пейзажа.

Выполнить: композиционные поиски (упражнения, формат А3):

- 1) линейный рисунок,
- 2) силуэтный рисунок (негатив, позитив),
- 3) разное освещение (днем, вечером, ночью),
- 4) применить фактуры (дерево, трава, камень, шифер и т.д.),
- 5) выполнить итоговую работу (формат А2).

Цель: развитие навыков в организации и составлении декоративного пейзажа.

Техника: графический рисунок.

Материалы: тушь, перо, маркер, гелиевые ручки.

Тема 8.3. Композиция на тему «Окно» («Окно во двор», «Вид из окна» с элементами натюрморта и растений).

Задача: углубление знакомства с графическими приемами – передача стиля, силуэта, тона, освещения, фактуры.

Выполнить: композиционные поиски (упражнения, формат А3):

- 1) линейный рисунок,
- 2) разное освещение (днем, вечером, ночью),
- 3) применить фактуры (дерево, трава, камень, шифер и т.д.),
- 4) выполнить итоговую работу (формат А2).

Цель: совершенствование знаний и умений в декоративном изображении.

Техника: графический рисунок.

Материалы: тушь, перо, маркер, гелиевые ручки.

Раздел 9. Итоговая работа. Иллюстрация

Иллюстрация – это не только графический рассказ, сколько образная модель некоего художественного мира. Создаваемый графический мир подвергается сложным трансформациям. Иллюстрация может быть отражением не физической реальности, а только ее обобщенным и отвлеченным смыслом. Иллюстрация может быть простым рассказом о происходящем событии, сценой диалога, встречей людей, иллюстрацией какого-либо действия героя. Очень важен момент исторической достоверности; учащимся предлагается заняться поисками дополнительного материала (фильмы, книги, интернет), представляющего сведения о костюме той эпохи, бытового антуража и прочей стилистике, включающей также архитектурные элементы.

Тема 9.1. Иллюстрация к произведениям русских и зарубежных писателей. Итоговое задание.

Задача: углубление знакомства с иллюстрацией (динамика, сюжет, выразительность образов).

Выполнить: 2-3 иллюстрации к литературному произведению в единой стилистике.

Цель: суммирование знаний в декоративном изображении.

Техника: графический рисунок.

Материалы: тушь, перо, маркер, гелиевые ручки.

Формат А4.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа по учебному предмету «Декоративная композиция»:

1. Знание основных понятий и терминологии в области изобразительного искусства.
2. Знание основных видов декоративной композиции.

3. Знание основных законов композиции станковой и декоративной, их сходства и различия.

4. Навыки и умения в работе над практическими заданиями, осмысление графического языка, его особенностей и условности.

5. Умение самостоятельно выполнять изделия.

По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны:
знать:

- основные законы построения композиции;
- особенности построения декоративной композиции;
- законы построения орнамента;
- основные виды графики и их специфику;
- основные принципы стилизации и формообразования;
- язык аналогий;
- техники графики (графический рисунок, граттаж, монотипия и др.);

уметь:

- вести последовательную работу - от эскизов и упражнений до законченного варианта;
- выполнять подготовительные эскизы карандашом, тушью, маркером;
- грамотно построить композицию;
- владеть графическими навыками изображения пейзажа, натюрморта, иллюстрации;
- мыслить образами, уметь абстрагироваться;
- изображать различные фактуры предметного мира;
- выполнять стилизацию растений, животных;
- выполнять орнамент силуэтом, линией, пятном, использовать фактуры.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную,

воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании каждого полугодия учебного года. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Критерии оценки

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

- 5 (отлично) - ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, грамотно применил различные техники батика и материалы.

- 4 (хорошо) – ставится при некоторой неряшливости в исполнении батика, недочетов в композиции и в цветовом решении, неточностях технологического исполнения задания.

- 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность учащегося практически отсутствует, учащийся неряшлив и безынициативен.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Основные дидактические приемы

Во втором классе выполняются задания на статику, динамику, уравновешенность композиции, учащиеся знакомятся с принципами стилизации растений, учатся выполнять подготовительные эскизы карандашом, тушью, маркером, гелиевой ручкой.

Краткосрочные упражнения, начинаясь с более простых, постепенно усложняются.

Знания понятий «ритм», «симметрия», «линия», «пятно», «декоративность» и «стилизация» опираются на их практическое освоение.

На протяжении всего обучения учащиеся изображают различные фактуры предметного мира. Чем более внимательно они всматриваются в окружающий мир, тем более выразительными, эмоционально наполненными становятся их работы.

Декоративные композиции «стилизированный натюрморт», «пейзаж с фактурами» выводит обучающихся на решение образных задач.

Общие методические рекомендации

Предложенная схема конкретных задач строится на логической связи одного задания с другим, с постепенным усложнением понятий и требований. Основное учебное время отводится на выполнение практических упражнений. Все сведения преподаватель преподносит обучающимся в доступной форме, наглядно иллюстрируя их. Процесс обучения наиболее плодотворен при чередовании теоретических и практических заданий, а также индивидуальной работе с каждым учеником.

Итогом освоения каждой темы становится выполненное в материале учебное задание, в котором отрабатываются навыки и умения в изучаемой технике.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алексахин Н.Н. Матрешка: методика преподавания росписи матрешки. – М.: Народное образование, 1998.

Астраханцева С.В. Методические основы преподавания декоративно-прикладного творчества: учеб-метод. пос. – М.: Ростов н/Д.: Феникс, 2006 – (Высшее образование).

Богуславская И., Графов Б. Искусство Жостова. – Л.: Искусство, 1979

- Бусева-Давыдова. И. Игрушки Крутца. – М.: Детская литература, 1991
- Дулькина Т.И., Григорьева Н.С. Керамика Гжели XVII-XX веков. – М.: Художник РСФСР, 1988
- Дымковская игрушка: из собрания Музея народного искусства и Загорского музея игрушки / авт. текста Л.К.Розова. – М.: Планета, 1971
- Емельянова Т.И. Золотая Хохлома: альбом. – М.: Интербук-бизнес, 2001
- Жегалова С.К. Росписи Хохломы. – М.: Детская литература, 1991
- Жегалова С.К. Пряник, прялка и птица-сирин. – М.: Просвещение, 1971
- Жегалова С.К. Русская народная живопись. – М.: Просвещение, 1972
- Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник: Советское декоративно-прикладное искусство / авт.-сост. Л.Э.Калмыкова. – М.: Сов. художник, 1973
- Коромыслов Б.И. Жостовская роспись. – М.: Изобраз. искусство, 1977
- Маврина Т.А. Городецкая роспись. – Л.: Аврора, 1970
- Народная роспись Северной Двины: альбом / авт.-сост. О.В.Круглова – М.: Изобраз. искусство, 1987
- Народное искусство: Художественные промыслы СССР / авт.-сост. Б.М.Носик. – М.: Планета, 1987
- Народные художественные промыслы России: альбом / сост. П.И.Уткин. – М.: Сов. Россия, 1984
- Палех: альбом / авт.-сост. М.А.Некрасова. – М.: Сов. художник, 1989
- Русская деревянная игрушка / ред. А.Н.Тырса. – Л.: Худож. РСФСР
- Семенова Т.С. Художники Полховского Майдана и Крутца. – М.: Сов. художник, 1972

Средства обучения

В качестве учебных пособий используются:

- специальные журналы и книги, открытки, фотографии;
- лучшие работы и упражнения учащихся прошлых лет;
- методические разработки, пособия, схемы, выполненные педагогом;
- интернет – ресурсы (материалы на сайтах интернета по графике);
- видеоматериалы;
- презентации по тематике разделов.

Для выполнения практических заданий предусмотрено применение доступных для обучающихся материалов (тушь, перо, бумага белая и тонированная, картон, гелиевые ручки, маркер, фломастеры и т.д.).