

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» ПРЕДГОРНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Предметная область

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Дополнительная предпрофессиональная программа
в области декоративно-прикладного искусства
«Декоративно-прикладное творчество»

Учебный предмет

«Композиция прикладная»

ПО.01. УП.06

2023 год

«Рассмотрено»
Методическим советом
МБУДО ДШИ Предгорного округа
«28» декабря 2022 г. Протокол № 4

«Утверждаю»
Директор МБУДО ДШИ
Предгорного округа
_____ (Т.П.Швидунова)
подпись Ф.И.О.
«28» декабря 2022 г.

Разработчик: Ковалева Светлана Владимировна, преподаватель МБУДО ДШИ
Предгорного округа

Рецензент: Кулецкая Татьяна Александровна, преподаватель МБУДО ДШИ
Предгорного округа

Рецензент: Линева Инта Вячеславовна, преподаватель МБУДО ДШИ Предгорного
округа

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 образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план;
- Годовые требования. Содержание разделов и тем;

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

- Список методической литературы;
- Список учебной литературы;
- Средства обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на основании и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество». Программа разработана на основе программы «Формальная композиция», которая была написана в 2007 году, апробирована в работе с детьми в течение 6 лет, начиная с подготовительного класса и заканчивая 5 классом. Данная программа имеет практическую направленность. В новой программе делается акцент на особенности работы с детьми одаренными, так как ребенок попадает в школу после сдачи вступительных экзаменов.

1. Характеристика учебного предмета, его роль и место в образовательном процессе.

Обучение учащихся в художественных школах должно проходить разносторонне – по всем видам изобразительной деятельности, раскрывая при этом всю многогранность субъективного начала в ребенке. Основопологающей дисциплиной в этом образовательном процессе может стать **композиция** как поисково-исследовательский и эмоционально-образный вид деятельности. Как показали теоретические труды художников различных эпох, наряду с рисунком и живописью роль композиции неоспорима в познании закономерностей изобразительного искусства. В развитии художественно-образного мышления, а значит в развитии творческого потенциала художника. По мнению Николая Рериха: «Композиция должна быть воспитываема в художнике. С самых первых шагов в искусстве молодой художник должен развивать в себе эту способность».

Термин «Композиция» происходит от латинского слова composition, что означает: «Составление, сложение, соединение частей, приведение в порядок». В разные времена определение композиции как художественного произведения трактовались по-разному, и в настоящее время оно не имеет однозначной трактовки. Возможно, более точно следующее определение. **Композиция** – это, прежде всего органическая взаимосвязь различных структурных элементов художественного произведения (светлоты, цвета, контрастов, ритма и т.д.) в единое неделимое целое. Обусловленное его содержанием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие; а также важнейший организующий компонент художественной формы, придающий целостность и служащий средством реализации замыслов художника. Композиционное решение в изобразительном искусстве связано с распределением предметов и фигур в пространстве, установлением соотношения объемов, света и тени, пятен цвета и т.д.

Композиция как раздел в обучении изобразительной грамоты является интегрирующим в цепи из дисциплин: рисунок, живопись, история искусств, скульптура. Весь специфический набор знаний, получаемый учащимися, должен сфокусироваться на занятиях композицией: реализовываться в их воображении, в

умении анализировать и на практике решать творческие задачи. Абстрагируясь от действительности, режиссируя свое собственное произведение и обсуждая этот процесс с педагогом и друзьями, ребенок развивает такие качества, как вариативность мышления, самостоятельность, ответственность в принятии решения. Регулярные интересные задания, направленные на преодоление шаблонного мышления и обеспечивающие результат, содержащие свежие идеи и элементы новизны, позволяют активизировать творческие процессы в деятельности ребенка. Все это способствует становлению творческой личности, умеющей адаптироваться в окружающем его пространстве.

В обучении основам рисунка и живописи уже сложились определенные методические системы, которые образно говоря, являются маяком для преподавателей. Композиция как учебный предмет остается экспериментальным полем для педагогической деятельности. Опираясь на достижения художников, педагогов, психологов, с именами которых связано изучение художественной педагогики, можно утверждать, что только синтез лучших традиций академической школы и инновационных подходов может дать желаемую концепцию специального обучения начинающего художника.

2. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся.

Срок освоения программы «Композиция прикладная» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 6,6-9 лет, составляет 8 лет. Этот срок может быть увеличен на один год, если ребенок планирует поступление в средне-специальные и высшие образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, дизайна или архитектуры.

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

При реализации программы «Композиция прикладная» со сроком обучения 8 лет + 1, объем аудиторной нагрузки составляет по 33 учебных часа в год (1 час в неделю), а за весь период обучения 495 учебных часа, из них аудиторная нагрузка составляет 165 часов, самостоятельная работа 330 часов.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки											Всего часов		
	Классы		1		2		3		4			5	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Полугодия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165		
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165		
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330		

Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Вид промежуточной аттестации		3.		3.		3.		3.		3.	

4. Формы организации занятий.

Основной формой работы в художественной школе является учебное занятие в мастерской. К дополнительным формам обучения воспитания и развития мы относим самостоятельную домашнюю работу детей; посещение художественных выставок; встречи с художниками; беседы; праздничные вечера; коллективное сотворчество; организация выставок; показ собственных мастер-классов.

5. Цели и задачи учебного предмета.

Цель программы:

- способствовать формированию художественного видения и композиционного мышления;
- развивать их творческую активность в процессе усвоения опыта изобразительности;
- воспитать эстетическое восприятие и приобщить к миру изобразительного искусства как важнейшему средству формирования духовного мира человека;
- обучить учащихся различным техникам и приемам изобразительного искусства и умениям применять их на практику;
- оказать помощь в определении будущей профессии учащихся;
- подготовить к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств.

Задачи художника педагога по реализации программы:

1. Создать доверительную, комфортную психологическую среду общения, положительного эмоционального настроения и атмосферы творческого сотрудничества учащихся в процессе работы над учебными и творческими заданиями.
2. Добиваться положительной мотивации в учебно-творческой деятельности.
3. Научить детей ставить самостоятельно учебные и творческие задачи, требующие мысленного представления предполагаемого результата изобразительной деятельности.
4. Создать педагогические условия для успешного решения учащимися проблемных заданий активизации творческого поиска различных вариантов пластического, стилистического и живописного решения композиционного изображения.

5. Способствовать формированию творческой активности у каждого ребенка, средствами педагогического сопровождения и помощи, направленного на индивидуально-творческое развитие.

6. Связь учебного предмета с другими учебными предметами учебного плана.

Программа «Композиция прикладная» приведена в соответствие с другим предметом «Работа в материале». На уроках «Композиции прикладной» осваивается теоретическая база предмета, которая закрепляется практическими упражнениями и разработками форэскизов, кроме этого создаются картоны. А на уроках «Работа в материале», проделанная работа является основой для создания произведения в материале. Разработано именно текстильное направление, которое включает в себя такие интересные техники, как холодный и горячий батики, свободная роспись по ткани, узелковая и сшивная техника окрашивания ткани, гобеленовое ткачество, живопись шерстью, валяние шерсти сухим и мокрым способами, аппликация из ткани. «Прикладная композиция» состоит из теоретических блоков: композиционные схемы, цветоведение, структура, освоение техник. Характер построения композиции диктуется технологическими особенностями того или иного вида прикладного творчества.

7. Развивающие методы, применяемые в ходе реализации программы.

Объяснительно-иллюстративный метод (показ наглядных пособий, репродукций работ известных художников, детских работ; после чего анализируется увиденный материал и начинается работа над заданием). Исследовательско-поисковый, проблемный метод (обучение приемам в поисках самостоятельных решений творческих замыслов, выбор соответствующих техник и материалов). Игровой метод (применение игровых методик, развивающих творческую, мыслительную и коммуникативную деятельность учащихся). Метод личного показа (демонстрация преподавателем технических приемов, композиционных схем и т.д.). Репликационный метод (создание композиций на основе произведений известных художников). Метод индивидуальных и коллективных, творческих проектов.

8. Психологические особенности.

Дети, приступающие к освоению новой для них программы в возрасте 10-11 лет, отличаются открытостью к восприятию нового. Психологи характеризуют этот период осмысленным и рассудочным отношением ребенка к «продукту» своего труда. В центре его внимания оказывается объяснительно-познавательная функция, т.е. понимание отношений и зависимостей между объектами. Концентрируя внимание на сказанном. Дети впитывают информацию и стараются делать все в тех рамках, которые ставит перед ними педагог. В лице своего преподавателя учащиеся должны видеть не строгого наставника, а единомышленника и творческого, увлеченного своим делом человека. Учитывая все необходимые перечисленные факторы психологической и практической готовности ребенка, художник педагог

должен создать все условия для погружения его в загадочный мир изобразительной деятельности. С первого урока нужно удивить учащихся неожиданной, но и понятной им информацией. Увлечь интересными заданиями. В результате этого у детей появляется мотивация для продолжения диалога с преподавателем, организующим их художественную практическую работу и теоретическое обучение.

Дети младшего школьного возраста (1-ый и 2-ой классы) находятся в большой эмоциональной зависимости от преподавателя, потребность в положительных эмоциях значимого взрослого во многом определяет их поведение.

Учитывая это, программа предусматривает создание положительного эмоционального фона занятий. Яркость, красочность предлагаемых работ вызывают высокий эмоциональный отклик у детей.

Образное мышление – основной вид мышления в младшем школьном возрасте. Неустанная работа воображения – важнейший путь познания и освоения ребенком окружающего мира, важнейшая психологическая предпосылка развития способности к творчеству. Детям этого возраста трудно сосредоточиться на однообразной и малопривлекательной для них деятельности, требующей умственного напряжения. Поэтому для более продуктивной работы применяются методы переключения внимания, введение в занятия элементов игры, что предупреждает переутомление. Огромное значение для развития личности приобретают мотивы установления и сохранения положительных взаимоотношений с другими детьми. Развивается чувство ответственности, сопричастности общему делу. В программе учитывается это через осуществление коллективных проектов. Основной принцип методики преподавания «от простого к сложному» не понимается прямолинейно. Что в композиции просто? Построение геометрической формы (квадрата) и в заданном формате нахождение ее равновесного положения? Отнюдь. Самое сложное – это самое простое. Признание этой аксиомы, приводит к мысли – позволить решать подобные задачи преподавателям высших и средних учебных заведений. А художественной школе начало образовательного процесса должно быть интересно и увлекательно. Предоставление ребенку самой яркой цветовой палитры (большой набор фломастеров) и позволение фантазировать. И чем больше деталей и подробностей (а это дети любят), тем лучше. Таким образом, решаются две задачи:

- декоративного заполнения плоскости;
- отработки технических навыков работы с фломастерами (в дальнейшей работе аккуратность работы фломастерами приведет к качественной работе в других материалах – гуаши, росписи по ткани).

Дети к возрасту 13-15 лет развивают логически-абстрактное мышление, способность к поиску и анализу собственных ошибок. Исходя из этих психологических особенностей, изменяются и поставленные задачи. Большое внимание уделяется профессиональной терминологии, преподаватель так выстраивает занятие, чтобы максимально эффективно шло развитие логики и образного мышления. Поиск максимального числа решений при создании эскизов, способствует развитию подсознательного и интуитивного.

9. Обоснование авторской программы.

Интегрированный характер программы раскрывается в переходе от дифференцированного метода преподавания конкретной дисциплины – «Композиции прикладной» в систему взаимосвязанных, взаимодополняющих блоков другой дисциплины «Работа в материале».

Программа является авторской с точки зрения разработки автором принципа интегрированных технологий и внедрения их в практику обучения основ изобразительной грамоты.

Автор программы впервые предложил в рамках предпрофессионального образования разработать направление текстильного характера. Ввел новый (хорошо забытый старый) вид прикладного творчества – валяние шерсти, и совершенно новое направление, очень модное в последнее время – создание объемного произведения из валянной шерсти (рельеф и игрушки).

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

№	Наименование названия	Вид учебного занятия	Кол-во академ. часов	Самостоятельная работа
4 КЛАСС				
1.	Введение. Возникновение ДПИ, этапы развития. Равновесие. Симметрия. Упражнения. (Салфетки – узелковая техника. Платок – сшивание.)	Лекция Урок	2	4
2.	Асимметрия. Форэскизы. Упражнения. («Калейдоскоп» – фелтинг.)	Урок с элементами и мастер-класса	2	4
3.	Метрический повтор. Орнамент геометрический. Упражнения. Чернобелый вариант. (Орнамент геометрический – аппликация из ткани.)	Урок с элементами и мастер-класса	2	4
4.	Ритмический повтор. Упражнения. Чернобелый вариант. (Ритм из 1 элемента. Ритм из 2 элементов. Аппликация из ткани.)	Урок с элементами и мастер-класса	2	4
5.	Цветоведение. Цветовая растяжка. Форэскизы. Упражнение. («Фантастическая птица» – живопись шерстью. Теплые и холодные цвета – мокрый фелтинг.)	Урок с элементами и мастер-класса	2	4
6.	Силуэт. Плавные и жесткие линии. Форэскизы. Упражнение. («Фантастическое насекомое» – аппликация из бумаги.)	Урок с элементами и мастер-класса	2	4
7.	Ритм из 2-х геометрических фигур. Форэскизы. Упражнение. (Беспредметная композиция – аппликация из бумаги.)	Урок с элементами и мастер-класса	2	4
8.	Составление композиции с выявлением доминанты. Форэскизы. Упражнение. («Листья и цветы» – аппликация из бумаги.)	Урок с элементами и мастер-класса	2	4

9.	Стилизация. Стилизация растения. Форэскизы. Упражнение. (Композиция ассиметричная без выделения композиционного центра – мокрый фелтинг.)	Урок с элементом и мастер-класса	2	4
10.	Натюрморт. Планы в натюрморте. Оверлепинг. Форэскизы. Упражнение. («Натюрморт» – коллаж из тканей разных фактур.)	Урок с элементом и мастер-класса	2	4
11.	Пейзаж. Планы в пейзаже. Форэскизы. Упражнение. («Пейзаж» – батик, свободная роспись.)	Урок с элементом и мастер-класса	2	4
12.	Статика. Форэскизы. Упражнение. («Городской пейзаж» – аппликация из оракала.)	Урок с элементом и мастер-класса	2	4
13.	Динамика. Форэскизы. Упражнение. («Парусная регата» – аппликация из оракала.)	Урок с элементом и мастер-класса	2	4
14.	Пластика и организация движения. Форэскизы. Упражнение. («Подводные фантазии» – холодный батик.)	Урок с элементом и мастер-класса	2	4
15.	Пропорциональность. Масштаб. Форэскизы. Упражнение. («Цирк» – аппликация из оракала.)	Урок с элементом и мастер-класса	2	4
16.	Контрасты (цвет, тон, фактура) Форэскизы. Упражнения («Африканские маски» – мокрый фелтинг.)	Урок с элементом и мастер-класса	2	4
17.	Фронтальная композиция. Форэскизы. Упражнение. (Свободная тема – материал по выбору.)	Урок с элементом и мастер-класса	1	2
	Итого		33	66
5 класс				
18.	Цветоведение. Цветовой круг. Цветовые гармонии. (Композиция на основе спирали в холодном колорите – батик. Композиция из прямоугольников в теплом колорите – мокрый фелтинг.)	Урок с элементом и мастер-класса	4	8
19.	Фронтальная композиция. Натюрморт. Форэскизы. Упражнение. («Натюрморт» – панно коллаж.)	Урок с элементом и мастер-класса	4	8
20.	Композиция из геометрических предметов. («Солярные символы» – платок холодный батик.)	Урок с элементом и мастер-класса	4	8
21.	Фронтальная композиция. Пейзаж. Форэскизы. Упражнение. («Город Ставрополь, осень» – фелтинг сухой.)	Урок с элементом и мастер-класса	4	8
22.	Орнамент в одежде. Русский народный костюм. Форэскизы. Упражнение. («Народные пословицы и поговорки» – роспись на ткани, дереве и т.д.)	Урок с элементом и мастер-класса	4	8
23.	Орнаментальное заполнение плоскости. Форэскизы. Упражнение. (По мотивам мильфлеров. Панно – фелтинг.)	Урок с элементом и мастер-класса	4	8

24.	Ритм в пейзаже. Форэскизы. Упражнение. («Домики» – коллаж.)	Урок с элементом и мастер-класса	4	8
25.	Членение композиционной плоскости. Форэскизы. Упражнение. («Времена года» – роспись на ткани, дереве и т.д.)	Урок с элементом и мастер-класса	5	10
	Итого		33	66
6 класс				
26.	Композиционные схемы. Форэскизы. Упражнение. («Мегаполис» – холодный батик.)	Урок с элементом и мастер-класса	4	8
27.	Стилизация. Стилизация животного. Форэскизы. Упражнение. («Жар – птица» – горячий батик.)	Урок с элементом и мастер-класса	4	8
28.	Динамическая открытая композиция в плавных линиях. Форэскизы. Упражнение. (Подушка «Лесная сказка» - сухой и мокрый фелтинг)	Урок с элементом и мастер-класса	4	8
29.	Статичная замкнутая композиция в жестких линиях Форэскизы. Упражнение. («Венеция» – коллаж из ткани.)	Урок с элементом и мастер-класса	4	8
30.	Пластика в композиции. Форэскизы. Упражнение. («Тропики» - мокрый фелтинг.)	Урок с элементом и мастер-класса	5	10
31.	Создание условного объема (Вазарелли). Форэскизы. Упражнение. («Фантазии на архитектурные формы» - холодный батик.)	Урок с элементом и мастер-класса	4	8
32.	Стилизация человека. Форэскизы. Упражнение. («Куклы» - лоскутные.)	Урок с элементом и мастер-класса	4	8
33.	Статическая композиция в плавных линиях. Форэскизы. Упражнение. («Пейзаж» - сумка, гобелен.)	Урок с элементом и мастер-класса	4	8
	Итого		33	66
7 класс				
34.	Растительный орнамент. Форэскизы. Упражнение. («Аленький цветочек» - горячий батик.)	Урок с элементом и мастер-класса	4	8
35.	Стилизация человека. Форэскизы. Упражнение. («Кукла» - фелтинг.)	Урок с элементом и мастер-класса	4	8
36.	Совмещение разных технических приемов. Форэскизы. Упражнение. («Тематический натюрморт» - свободная роспись аля-прима + отмывка.)	Урок с элементом и мастер-класса	4	8
37.	Рельеф. Форэскизы. Упражнение. («Рельеф» - гобелен.)	Урок с элементом и мастер-класса	8	16

38.	Стилизация человека. Форэскизы. Упражнение. («Кукла» - фелтинг.)	Урок с элементом и мастер-класса	4	8
39.	Совмещение разных технических приемов и фактур. Форэскизы. Упражнение. («Рыбы» - гобелен.)	Урок с элементом и мастер-класса	9	18
	Итого		33	66
8 класс				
40.	Стилизованное дерево. Форэскизы. Упражнение. («У лукоморья дуб зеленый...») - свободная роспись.)	Урок с элементом и мастер-класса	4	8
41.	Совмещение разных технических приемов. Форэскизы. Упражнение. («Хор» - горячий батик.)	Урок с элементом и мастер-класса	8	16
42.	Ритмы, пластика, контраст форм. Фантастический зверь. Форэскизы. Упражнение. («Игрушка» - фелтинг сухой.)	Урок с элементом и мастер-класса	6	12
43.	Фронтальная композиция. Ритм. Пластика. Форэскизы. Упражнение. («Праздник» - фриз, гобелен, горячий батик или фелтинг.)	Урок с элементом и мастер-класса	9	18
44.	Решение композиции по площади пятен. Форэскизы. Упражнение. («Букет цветов» - горячий батик, кракелюр.)	Урок с элементом и мастер-класса	6	12
	Итого		33	66

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.

Общая результативность обучения композиции.

У обучающихся появляется устойчивый интерес к рисованию и изобразительному искусству; у учащихся развивается воображение и фантазия, они эмоционально откликаются на красоту природных явлений; приобретают навыки здорового образа жизни. Вырабатывается художественно-эстетический вкус и своя точка зрения на художественные стили в произведениях изобразительного искусства, обусловленная полученными знаниями.

Обучающиеся приобретают знания об основных средствах изобразительного искусства, основах цветоведения, закономерностях построения композиции, истории и традициях русского народного декоративно-прикладного творчества. Об основных видах, жанрах и стилях изобразительного искусства, о возможностях различных художественных материалов, об этапах работы над композицией, о технологиях работы в различных материалах.

Учащиеся должны уметь:

компоновать и владеть основными законами и правилами построения композиции на практике, проводить структурный анализ композиции, поэтапно работать над созданием композиции, гармонизировать цвет, работать над созданием художественного образа. Создавать стилизованные формы. Владеть различными художественными материалами, приемами аппликации.

Поэтапная результативность усвоения программы отслеживается в конце каждого задания по итогам его выполнения. Проводится совместный анализ проделанной

работы. Некоторые задания должны проводиться без помощи педагога в домашней самостоятельной работе. В них обучающиеся должны самостоятельно добиваться творческого решения своих композиционных поисков. Выводы об эффективности применяемых приемов и методов в обучении и их влияние на творческое развитие учащихся делаются после коллективных просмотров детских работ и обсуждения в коллективе педагогов школы.

Апробированная в течение многих лет система обучения композиции, построена на достижениях отечественной и зарубежной профессиональной художественной педагогики. Она достаточно успешно «работает» на уровне подросткового возраста, когда в связи с изменениями в детской психологии, непосредственность восприятия и бесстрашие воплощения своих фантазий утрачиваются, и на смену им должны прийти опыт, знания и творческая интуиция.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В качестве оценки творческой деятельности и развитой вариативности мышления в старших классах художественной школы проводят задания по выполнению так называемых «блиц-эскизов», время исполнения которых ограничено от 30 до 40 минут. Преподаватель самостоятельно ставит цели и задачи, в соответствии с выдвигаемыми им требованиями. Для подведения итогов заданий или тематических блоков могут проводиться просмотры, работа которых анализируется на методических заседаниях преподавателей школы. Основной формой подведения результатов совместной творческой деятельности учащихся и педагога, конечно, является работа над дипломным проектом и в итоге – сама дипломная работа. Здесь важны и значимы проявления таких черт характера, как самостоятельность, инициативность, работоспособность, стремление к цели. Все перечисленные качества в совокупности с эстетическим вкусом, развитым изображением, художественной интуицией, а так же владение художественными техниками и приемами становятся показателями творческого роста и мастерства выпускника художественной школы. В качестве промежуточных итоговых мероприятий проводятся полугодовые родительские собрания с просмотром детских работ. Преподаватель в общих чертах должен ознакомить родителей с направленностью данного образовательного процесса и проблемами, возникающими при этом. Одним из условий реализации программы является объединение усилий художника-педагога, родителей, школы, представителей творческой общественности, поддерживающих систему НХО и определяющих ее важнейшую роль в воспитании и подготовки молодежи к реальной жизни в изменившихся социальных условиях.

2. Критерии оценок

Оценка работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы

задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

«отлично» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил организационно-трудолюбивые умения.

«хорошо» ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность.

«удовлетворительно» ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

3. Контрольные требования на разных этапах обучения.

За первый год обучения учащиеся должны знать и уметь:

Основная задача: видение изобразительной плоскости в целом, умение декорировать плоскость; освоение выразительных возможностей линии, пятна, цвета; определение места главному и второстепенному; построение симметрии и асимметрии; построение ритма; гармонизация цвета. Навыки работы в разных техниках – фломастеры, гуашь (монотипия, отмывка гуашью, волшебная нить и т.п.), восковые мелки + акварель, аппликация из бумаги.

За второй год обучения учащиеся должны знать и уметь:

Основная задача: решение на основе композиционного листа на основе ритма; тональность и цвето-тональная пластика композиции; цветовой контраст и цветовая гармония; принцип контраста; освоение понятий стилизация и аллегория; развитие ассоциативного мышления. Становится обязательным выполнение фрэскизов, в отдельных случаях выполняются картоны в натуральную величину.

За третий год обучения учащиеся должны знать и уметь:

Основная задача: повторяются и закрепляются знания, полученные в первом и втором классе. Задачи декоративной композиции усложняются и углубляются. Исполнение становится более качественным. Усложняется цветовая палитра и технические возможности гуаши. Самостоятельная работа над картоном (навык увеличения в нужный размер фрэскиза).

За четвертый год обучения учащиеся должны знать и уметь:

Учащиеся совершенствуют приобретенные знания и умения, умеют компоновать, владеют средствами выразительности, обладают образным мышлением. Понимают пластическую структуру и применяют ее в абстрактных композициях. Знают основные цветовые гармонии и могут их создавать. Развивают индивидуальные способности, умения.

За пятый год обучения учащиеся должны знать и уметь:

Учащиеся совершенствуют приобретенные знания и умения, умеют компоновать, владеют средствами выразительности, обладают образным мышлением. Используют пластические структуры в тематических композициях. Знают

цветовые гармонии и могут их создавать. Развивают индивидуальные способности, умения. Выполняется экзаменационная работа (можно в материале).

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для развития навыков творческой работы учащихся программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей детей младшего школьного возраста.

Применяются следующие средства дифференциации:

- а) разработка заданий различной трудности и объема;
- б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий;
- в) вариативность темпа освоения учебного материала;
- г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является формирование умения у учеников применять полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией.

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать педагог посредством инструктажа, технических схем, памяток.

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.

В процессе освоения программы применяются на 3 вида заданий:

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести до стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки;
- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной известный им способ изображения предметов;
- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения заданного.

Рекомендации по организации самостоятельной работы

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, рисования с применением шаблонов, сбора информации по теме), а также возможны экскурсии, участие обучающихся в творческих мероприятиях города и образовательного заведения. Для эффективного выполнения домашней работы все задания выполняются в специальном «Альбоме домашних заданий».

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арнхейм Р.Л. «Искусство и визуальное восприятие» Москва Издательство «Прогресс» 1974
2. Бадаян В.Е. Денисенко В.И. «Основы композиции» Москва Академический проект; Трикста 2011
3. Беда Г.В. «Основы изобразительной грамоты» Ленинград 1963
4. Буткевич Л.М. «История орнамента» Учебное пособие для вузов Москва 2008
5. Волкотруб Ж.Т. «Основы комбинаторики» Киев 1986
6. Голубева О.Л. «Основы композиции» Москва Издательский дом «Искусство» 2004
7. Григорян Е.А. «Основы композиции в прикладной графике» Ереван 1986
8. Дагдлиян К. «Декоративная композиция» Ростов – на – Дону «Феникс» 2008
9. Зайцев Е.А. «Наука о цвете и живопись» Москва 1986
10. Иттен И. «Искусство цвета» Москва Издательство Д. Аронов 2001
11. Иттен И. «Искусство формы» Москва Издательство Д. Аронов 2001
12. Козлов Н.В. «Основы художественного оформления текстильных изделий» Москва «легкая и пищевая промышленность» 1981
13. Лонгвиненко Г.М. «Декоративная композиция» Москва «Владос» 2008
14. Малахова С.А., Журавлева Т.А., Козлов В.Н. «Художественное оформление текстильных изделий» Москва 1988
15. Матюшин В.М. «Закономерности изменчивости цветовых сочетаний» Москва 1932
16. Панксенов Г.И. «Живопись форма, цвет, изображение» Москва Издательский центр «Академия» 2007
17. Паранюшкин Рудольф «Теория и практика изобразительного искусства» Ростов – на – Дону Феникс 2005
18. Пономарьков С.И. «Декоративно-прикладное искусство в школе» Москва 1976
19. Претте М.К. Капальдо А. «Творчество и выражение – 1 » Москва «Советский Художник» 1981
20. Претте М.К. Капальдо А. «Творчество и выражение – 2 » Москва «Советский Художник» 1985
21. Ростовцев Н.Н. «Методика преподавания изобразительного искусства в школе» Москва 1980
22. Ростовцев Н.Н. «Рисунок. Живопись, Композиция». Москва 1989
23. Суздалев П.К. «Врубель. Личность. Мировоззрение. Метод» Москва «Изобразительное искусство» 1984
24. Суздалев П.К. «Врубель. Музыка. Театр» «Изобразительное искусство» 1983
25. Сурина М.О. «Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре» Москва – Ростов – на Дону Издательский центр МарТ» 2003
26. Тарабукин Н.М. «Михаил Александрович Врубель» Москва «Искусство» 1974
27. Устин В.Б. «Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве» Москва АСТ Астрель 2005
28. Хогарт У. «Анализ красоты» Ленинград «Искусство» 1987
29. Шорохов Е.В. «Композиция» Москва 1986

30.Шорохов Е.В. «Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе» Москва 1974 31.Шорохов Е.В. «Основы композиции» Москва 1979

32.Якушева Мария Семеновна «Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму» Москва МГХПУ им. С.Г. Строганова Издательство В. Шевчук 2009