

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Муниципальная детская художественная школа» г. Вологды

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

дополнительной образовательной
программы «Декоративно-прикладное
искусство»

4 года обучения

г. Вологда
2010 год
СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Пояснительная записка..... 3 стр.
2. Учебно-тематический план.....
3. Содержание программы.....
4. Методическое обеспечение.....
5. Список литературы для обучающихся и родителей.....
6. Список литературы для преподавателей.....

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность программы – художественно-эстетическая.

Особую роль в духовно-нравственном воспитании обучающихся играет декоративно-прикладное искусство. Изучение предмета помогает детям активно осмыслить окружающий мир, творчески воплощая его в формах декоративно-прикладного искусства. Здесь налицо поиск более лаконичного и максимально выразительного образа, гармонического сплава функциональности и красоты предмета, его формы и декора, стремление выявить богатые выразительные возможности даже самого скромного материала.

Занятия декоративно-прикладным искусством способствует эстетическому развитию детей, учат видеть красоту в реальной действительности и создавать вещи, которые имеют две функции: утилитарную и художественную. Эти занятия развивают фантазию и воображение, изобретательность и технические навыки, композиционное мышление и чувство цветовой гармонии, расширяют кругозор и формируют представление детей о роли искусства в жизни общества.

Декоративно-прикладная деятельность включает разнообразные художественные работы и техники: различные виды аппликации и печати, мозаику из цветной бумаги и кусочков стекла, фарфора, керамики, камешков; конструирование из бумаги, тканей (лоскутная пластика, вышивка, ниткопись, изготовление кукол), природного и подручного материалов, граттаж, монотипию, набрызг, батик и многое другое.

Основное время в процессе обучения отводится для практических занятий с детьми. Теоретический курс изучения декоративной композиции необходим для подготовки обучающихся к выполнению в дальнейшем изделий прикладного искусства в различных техниках.

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.

Новизна данной программы заключается в сбалансированности традиционных работ по декоративной композиции и выполнении современных художественно-стилистических творческих заданий.

Актуальность.

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент. Она составлена с учетом новых тенденций в изобразительном искусстве нашего времени и соответствует уровню развития современной аудитории. В нее включены задания, которые выполняются из различных материалов, а также направленные на развитие различных видов мышления и памяти, воображения. Одновременно содержание программы строится с учетом формирования индивидуальных предпочтений обучающихся, что предполагает вариативность выполнения некоторых заданий.

Программные задания располагаются в методической последовательности от простого к сложному. Учебные задания постепенно усложняются, повышаются требования, предъявляемые к качеству работы. Таким образом, осуществляется систематическое накопление обучающимися профессиональных знаний и навыков, включающих и технические приемы.

Педагогическая целесообразность.

При определении педагогической целесообразности в основу программы были положены следующие компоненты:

- ³⁵₁₇ креативный, формирующий опыт творческой поисковой деятельности обучающихся (обученность, готовность учеников к творческому освоению мира, развитие мотивации к выбору профессиональной деятельности)
- ³⁵₁₇ когнитивный, формирующий знания обучающихся о природе, обществе (гармоничное развитие личности, формирование воспитанности, овладение богатствами мировой и российской культур).

Цель и задачи.

Цель – способствовать самовыражению и развитию личности посредством декоративной композиции.

Реализация данной цели возможна через решение следующих задач:

Образовательные задачи:

- ³⁵₁₇ дать теоретические знания по курсу «Декоративная композиция»;
- ³⁵₁₇ дать теоретические и практические отличия в декоративной композиции от станковой;
- ³⁵₁₇ усвоить такие понятия, как плоскость изображения, силуэт, симметрия и асимметрия, статика и динамика, ритм, стилевое единство, колорит и др.;
- ³⁵₁₇ обучить последовательности работы над любым видом деятельности декоративно-прикладного искусства;
- ³⁵₁₇ обучить копированию и стилизации различных форм и предметов;
- ³⁵₁₇ научить применять полученные знания, умения и навыки на практике.

Воспитательные задачи:

- ³⁵₁₇ воспитать на основе приобщения к искусству неотчужденное, бескорыстное отношение к миру, чувство красоты;
- ³⁵₁₇ воспитать потребность в постоянном развитии себя как творческой личности;
- ³⁵₁₇ способствовать формированию творческой индивидуальности;
- ³⁵₁₇ способствовать приобщению к наследию отечественного и мирового искусства;
- ³⁵₁₇ снимать нервно-психические перегрузки учащихся;

Развивающие задачи:

- ³⁵/₁₇ развить пространственные представления, художественное и ассоциативное мышление;
- ³⁵/₁₇ развить потребность в общении с искусством;
- ³⁵/₁₇ развить художественный вкус, воображение;
- ³⁵/₁₇ выявить и развить индивидуальный почерк.

Отличительные особенности данной программы.

Отличительные особенности данной программы от примерной программы для ДХШ и художественных отделений ДШИ (Министерства культуры РФ, Москва 1999) заключается в выполнении не только традиционных, но и современных творческих заданий по декоративной композиции.

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы.

Данная программа предназначена для обучающихся 1, 2, 3 и 4 классов в возрасте от 11 до 17 лет, прошедших конкурсный отбор по итогам вступительных испытаний, независимо от пола ребенка. По этой программе могут обучаться как новички, так и дети, прошедшие подготовку на подготовительном отделении.

Срок реализации программы – 4 года.

Максимальная нагрузка по декоративной композиции в неделю составляет 2 учебных часа, 34 учебные недели в год, согласно типовым учебным планам. Общее количество часов по скульптуре за полный курс составляет 136 учебных часов.

Формы и режим занятий.

Занятия проводятся в группах по 10 - 20 человек. Урок является основной формой в учебной деятельности, продолжительность каждого урока 40 минут с перерывом 10 минут. Сопутствующими формами являются беседа, рассказ, выход на натурные зарисовки, посещение выставок, мастерских художников, мастер-классы. Обучающимся для занятий предлагается мольберт и скульптурный станок, рассчитанный на рост ребенка, планшет – доска, табурет для принадлежностей, стул.

Ожидаемые результаты и способы их проверки.

В первом классе сообщаются общие сведения о декоративно – прикладном искусстве и его специфических особенностях. К концу первого года обучающиеся должны знать и уметь:

- ³⁵/₁₇ главные отличия в декоративной композиции от станковой;

- ³⁵/₁₇ знать такие понятия как плоскость изображения, симметрия и асимметрия, статика и динамика;
- ³⁵/₁₇ выполнять поисковые эскизы в несложных практических упражнениях;
- ³⁵/₁₇ использовать различные мотивы орнамента в композициях;
- ³⁵/₁₇ уметь стилизовать насекомых и животных;
- ³⁵/₁₇ выполнять переработку природных форм.

Во **втором** классе обучающиеся изучают различные виды народного декоративно-прикладного искусства. К концу второго года обучающиеся должны знать и уметь:

- ³⁵/₁₇ знать такие понятия как ритм, колорит, стилевое единство;
- ³⁵/₁₇ уметь выполнять копии орнаментов и их элементов с изделий народного прикладного искусства;
- ³⁵/₁₇ знать основные традиционные промышленные центры, их историю, художественно – стилистические особенности каждого промысла;
- ³⁵/₁₇ выполнять эскизы композиций в традициях местного художественного промысла, выполнять их в материале.

К концу **третьего года** обучающиеся должны знать и уметь:

- ³⁵/₁₇ уметь выполнять стилизацию различных предметов;
- ³⁵/₁₇ выполнять колористические упражнения по заданной теме (цвета природы, цвета настроения, цвета мира);
- ³⁵/₁₇ уметь подбирать цветовую гармонию;
- ³⁵/₁₇ уметь декорировать поверхности предметов различными способами;
- ³⁵/₁₇ использовать различные фактуры материалов своей работе.

К завершению **4 класса** декоративной композиции к обучающимся предъявляются следующие требования:

- ³⁵/₁₇ уметь выполнять изделия прикладного искусства в различных материалах;
- ³⁵/₁₇ знать принципы уравновешенности композиции;
- ³⁵/₁₇ выбирать конкретный сюжет, использовать вспомогательный документальный материал, работать над эскизами;
- ³⁵/₁₇ уметь работать современными художественными материалами.

Критерии оценки.

Основными критериями оценки работ обучающихся по итогам **1 класса** являются:

1. умение передавать в работах симметрию и асимметрию, статику и динамику;
2. начальное умение использовать различные мотивы орнамента в композициях;
3. начальное умение выполнять поисковые эскизы;
4. умение выполнять переработку природных форм;
5. начальное умение стилизовать насекомых и животных.

Оценка «5» ставится при наличии первых пяти пунктов критериев. Оценка «4» ставится при наличии 1-4 пунктов критериев. Оценка «3» ставится при наличии любых 3-х пунктов критериев. Оценка «2» ставится при невыполнении 5 пунктов критериев. При невыполнении работы ставится «не аттестован».

Основными критериями оценки работ обучающихся по итогам **2 класса** являются:

1. умение передавать в работах ритм, колорит, стилевое единство;
2. начальное умение уравнивать композицию;
3. умение выполнять копии орнаментов и их элементов с изделий народного прикладного искусства;
4. умение художественно – стилистически выполнять работу;
5. начальное умение выполнять эскизы композиций в традициях местного художественного промысла, выполнять их в материале;
6. умение работать витражными красками, на объемном предмете.

Оценка «5» ставится при наличии первых шести пунктов критериев. Оценка «4» ставится при наличии 1-5 пунктов критериев. Оценка «3» ставится при наличии любых 4-х пунктов критериев. Оценка «2» ставится при невыполнении 5 пунктов критериев. При невыполнении работы ставится «не аттестован».

Основными критериями оценки работ обучающихся по итогам **3 класса** являются:

1. умение выполнять стилизацию различных предметов;
2. умение выполнять колористические упражнения по заданной теме (цвета природы, цвета настроения, цвета мира);
3. начальное умение подбирать цветовую гармонию;
4. начальное умение стилизовать предметы;
5. умение декорировать поверхности предметов различными способами;
6. начальное умение использовать различные фактуры материалов своей работе;
7. умение выполнять декоративное панно.

Оценка «5» ставится при наличии первых семи пунктов критериев. Оценка «4» ставится при наличии 1-6 пунктов критериев. Оценка «3» ставится при наличии любых 5-ти пунктов критериев. Оценка «2» ставится при невыполнении 6 пунктов критериев. При невыполнении работы ставится «не аттестован».

Основными критериями оценки работ обучающихся по итогам **4 класса** являются:

1. умение уравнивать композицию выполнять изделия прикладного искусства в различных материалах;
2. умение уравнивать разные виды композиций;
3. умение работать над эскизами;
4. умение выбирать конкретный сюжет, использовать вспомогательный документальный материал;
5. уметь работать современными художественными материалами;
6. умение подбирать цветовую гармонию;
7. умение стилизовать различные предметы;
8. умение использовать различные фактуры материалов своей работе.

Оценка «5» ставится при наличии первых восьми пунктов критериев. Оценка «4» ставится при наличии 1-7 пунктов критериев. Оценка «3» ставится при наличии любых 6-ти пунктов критериев. Оценка «2» ставится при невыполнении 7 пунктов критериев. При невыполнении работы ставится «не аттестован».

Способы проверки.

Способами проверки ожидаемых результатов являются:

- ³⁵/₁₇ текущий контроль на уроках;
- ³⁵/₁₇ полугодовые просмотры работ обучающихся 1 – 4 классов;
- ³⁵/₁₇ аттестация экзаменационных работ обучающихся 4 класса;
- ³⁵/₁₇ участие лучших работ в конкурсах и выставках.

Возможности для продолжения образования.

Обучающиеся, получившие образование по данной программе, могут продолжить образование в средних специальных и высших учебных заведениях по профилю.

2. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 класс

№ п/п	Тема	общее кол-во часов	в том числе теория	в том числе практика
1.	Декоративный букет (набрызг)	8	1	7
2.	«Граттаж»	10	1	9
3.	Стилизация формы бабочек	6	1	5
4.	Орнамент	10	1	9
	Итого:	34	4	30

2 класс

№ п/п	Тема	общее кол-во часов	в том числе теория	в том числе практика
1.	«Витраж»	16	1	15
2.	Лоскутная пластика	18	1	17
		34	2	32

3 класс

№ п/п	Тема	общее кол-во часов	В том числе теория	в том числе практика
1	Выполнение упражнений в цвете	4	1	3
2	Эскиз декоративного панно	8	1	7
3	Выполнение панно	22	1	21
	Итого:	34	3	31

4 класс

№ п/п	Тема	общее кол-во часов	В том числе теория	в том числе практика
1	Выполнение упражнений	8	1	7
2	Эскиз декоративного панно	6	1	5
3	Выполнение панно	20	2	18
	Итого:	34	4	30

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 КЛАСС

1. Декоративный букет (в технике «набрызг»).

Задача: композиционное размещение осенних листьев, равновесие тональных пятен, выделение центра композиции, колористическое решение.

Время: 8 часов

Материал: гуашь, природный материал, аппликация – по выбору.

Формат: А 3

2. Выполнение работы в технике «граттаж» (восковка).

Задача: знакомство с новой техникой, развитие творческой фантазии и воображения.

Время: 10 часов

Формат: А 3

3. «Стилизация формы бабочек».

Задача: разработка формы, составление симметричного узора.

Время: 6 часов

Материал: гуашь, тушь, перо – по выбору.

Формат: А 4

4. Выполнение несложного орнаментального мотива в полосе.

Задача: решить композицию полосы с непрерывным ритмическим движением, разработка и выбор элементов, колористическое решение.

Время: 10 часов

Материал: гуашь

Формат: тонированная бумага в форме полосы.

2 КЛАСС

1. «Витраж».

Задача: изучение новой техники, выполнение эскиза (поиск композиции, колористического решения), выполнение композиции витражными красками на стекле.

красками.

Время: 16 часов

Формат: стекло А 3, бутылки или вазы.

Материал: витражные краски, контуры

2. Аппликация из ткани («Старый город»).

Задача: выполнение эскиза, стилизация, заполнение плоскости листа, уравновешенность композиции.

Время: 18 часов

Материал: ткань различного цвета и фактуры.

Формат: на выбор обучающегося.

3 КЛАСС

1. Выполнение упражнений в цвете.

Задачи: поиски колористического единства по заданной теме (цвета природы, цвета настроения, цвета мира).

Материалы: гуашь

Формат: А3

Время: 4 часа

2. Эскиз декоративного панно.

Задачи: изучить новую технику выполнения декоративной работы, подбор материала, выбор цветовой гармонии, изучение способов декорирования поверхности.

Материалы: гуашь

Формат: А3
Время: 8 часов

3.Выполнение панно.

Задачи: повторение способов декорирования поверхности, практическое выполнение панно на основе эскиза.

Материалы: гуашь, материалы различной фактуры (ткань, фольга, цветная самоклейка и т.д.)

Время: 22 часа

Формат: А2-А

4 КЛАСС

1. Выполнение упражнений.

Задачи: знакомство с новой техникой, материалами и инструментами, выполнение пробных образцов.

Материалы: краски для ткани, ткань на подрамнике, стеклянная трубочка, резерв

Формат: ткань А 4

Время: 8 часов

2. Эскиз декоративного панно – 6 часов.

Задачи: изучить новую технику выполнения декоративной работы, подбор материала, выполнение эскиза в натуральную величину.

Материалы: акварель, фломастеры.

Формат: 40х50

Время: 6 часов

3. Выполнение панно – 20 часов.

Задачи: выполнить панно в материале на основе эскиза.

Материалы: красители для ткани, стеклянная трубочка, резерв, контуры

Формат: 40х50

Время: 20 часов

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Формы занятий

Урок является основной формой учебной деятельности. В течение урока происходит самоанализ деятельности с целью представления промежуточных и конечных результатов своей работы, для самокоррекции и коррекции деятельности. В конце урока коллективный анализ и самоанализ созданной работы.

Приемы и методы организации учебного процесса (по характеру познавательной деятельности).

Методическое обеспечение осуществляется по основным, традиционным для системы образования методикам, а также опирается на новые образовательные технологии (проблемного обучения и обучения в сотрудничестве).

Объяснительно-иллюстрированный метод.

Проведение практических занятий требует наглядного показа методов выполнения работы. Изобразительное искусство связано со зрительными ощущениями и восприятием, поэтому занятия декором требуют наглядности обучения. В распоряжении педагога имеются различные средства наглядного обучения: иллюстрации из книг, альбомов, репродукции произведений изобразительного искусства, учебные модели, таблицы, рисунки, плакаты и педагогические рисунки. Средства обучения применяются по усмотрению учителя в зависимости от темы и задач урока. Наглядность на уроке играет первостепенную роль, является одним из главных средств информации о предмете. Опираясь на зрительное впечатление, обучающиеся получают более полное представление об изучаемом материале.

Педагогический рисунок производится попутно с устным объяснением, это ускорит восприятие учащихся и усилит педагогический эффект.

Функции педагогических рисунков:

- ³⁵₁₇ иллюстрация устного объяснения;
- ³⁵₁₇ демонстрация методической последовательности работы над композицией;
- ³⁵₁₇ разъяснение понятий симметрия и асимметрия;
- ³⁵₁₇ показ последовательности выполнения орнамента;
- ³⁵₁₇ показ проявления ритмических закономерностей;
- ³⁵₁₇ показ способов декорирования поверхности;
- ³⁵₁₇ демонстрация технических приемов и возможностей различных материалов;
- ³⁵₁₇ наглядный анализ правильных и неправильных решений изобразительных задач.

Репродуктивный метод- обучающийся выполняет действия по образцу учителя. Здесь педагог использует индивидуальный подход. Правка ученических работ проводится с целью добиться от каждого обучающегося понимания принципов и методов выполнения заданий, а не для внешнего улучшения качества рисунков.

По мере выделения «сильных» и «слабых» обучающихся, целесообразно применять **метод сотрудничества** в обучении. Целью обучения в сотрудничестве является не только овладение знаниями и навыками каждым обучающимся на уровне, соответствующем его индивидуальным особенностям развития. Очень важен эффект социализации, формирования коммуникативных умений.

Метод **проблемного изложения** – учитель ставит перед детьми проблему и показывает путь ее решения; обучающиеся следят за логикой решения проблемы. Получают образец развертывания познания.

Информационным средством обучения является использование на уроках компьютерных технологий, с показом на уроках мастер - классов ведущих российских преподавателей, художников, творческих и учебных работ обучающихся УДОД, экскурсий по музеям мира и др.

Техническое оснащение занятий.

Обучающимся предлагается для занятий мольберт, рассчитанный на рост ребенка, табурет для красок и банки с водой и стул. ТСО: телевизор, музыкальный центр, мультимедийный проектор, экран, ноутбук, слайдпроектор.

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ.

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты - М.,1989
2. Буткевич Л.М. История орнамента – М., 2003
3. Гармония цвета - Мн.: Харвест, 2000
4. Кузин В.С. Изобразительное искусство.- М., 2000.
5. Моника Стопплан, Кэррол Кроу. Ткани и другой текстиль. Норинт. СПб.,2000
6. Синеглазова М.О. Батик - М.,2006
7. Соколова О. Ю.Секреты композиции: для начинающих художников М., 2003

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.

1. Арнхейм Р.Л. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974
2. Бабанский Ю.К. Педагогический процесс. М., 1989.
3. Большаков М. В. Декор и орнамент в книге. М., 1990
4. Бычков В.В. Эстетика. М., 2003
5. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1984.
6. Выготский А.С. Психология искусства. М., 1997
7. Жабинский В.И. Рисунок. М., 2008.
8. Зайцев Е.А. Наука о цвете и живописи. М., 1986.
9. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. М., 2004.
- 10.Канн-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. М., 1990
- 11.Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. М., 1998.
- 12.Клее Пауль Педагогические Эскизы. М., 2005.
- 13.Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М., 1981.
- 14.Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М., 2008.
- 15.Логинова Г.П. Особенности обучения и психического развития школьников 13-17 лет. М., 1988.
- 16.Меерович М.И. Технология творческого мышления. М., 1989
- 17.Немцов Г.М. Искусство – школа формирования личности. М., 2004.
- 18.Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе. М., 2000.
- 19.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/под. ред. Полат.Е.С. М., 2001.

20. Огородников Ю.А. Особенности воздействия искусства на человека. М., 1992
21. Педагогика/под ред. Пидкасистого П.И. М. 1998.
22. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19- начала 20 века. М., 2001.
23. Синеглазова М.О. Батик. М., 2006.
24. Слостенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. М., 1997.
25. Смирнова Е.О. Детская психология: учеб. для студ. М., 2003.
26. Устин В.Б. Композиция в дизайне. М., 2007.
27. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 1964.