Департамент культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации Тутаевского муниципального района
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств»
(МОУ ДО «ДШИ»)

Дополнительная общеразвивающая программа
в области художественного творчества

«ОСНОВЫ ДИЗАЙНА»

Учебный предмет
«Декоративная композиция и стилизация»
Срок реализации - 2 года

Тутаев, 2021 г

«Одобрено» Методическим советом образовательного учреждения дата рассмотрения 15.03.2021г.	«Утверждаю» Директор Дереза Е.А. _____ (подпись) 16.03.2021г. дата утверждения

Разработчик – Коломина Елена Павловна, преподаватель высшей квалификационной категории.

Рецензент - Канаткина Наталья Викторовна, преподаватель высшей квалификационной категории Детской школы искусств г. Тутаева.

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

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Методическая литература
- Учебная литература
- Средства обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место
и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Декоративная композиция и стилизация» 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 школах искусств.

Данная программа направлена на создание условий для развития личности обучающегося и его изобразительных и творческих способностей с сфере дизайнерской деятельности.

Декоративная композиция в дизайнерском творчестве - это деятельность по созданию новых, четко функционально обусловленных и одновременно художественно выразительных форм. Она должна опираться не только на интуицию, но и логику. Ведь кроме субъективных вкусовых критериев создания художественной композиции существуют объективные закономерности её построения, которые базируются не только на здравом смысле, но и на коллективном многовековом опыте. Именно поэтому главный метод, используемый в обучении, строится на поэтапном освоении решения отдельно взятых композиционных задач.

Основной целью предмета «Декоративная композиция и стилизация» является выработка у обучающегося сознательного подхода к дизайнерскому творчеству, получение ими знаний в области художественного формообразования. Преподавателю необходимо сформировать базовые знания, навыки и умения по ведущим дисциплинам, особое внимание, уделяя изучению формальных средств, приёмов и принципов построения композиции.

Рекомендуемый для освоения данного предмета возраст детей от 12 лет. Программа рассчитана как на обучающихся без предварительной подготовки, так и выпускников художественного отделения для подготовки в специализированные СУЗы, ВУЗы.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Разделы	Затраты учебного времени		Всего часов
Год обучения	1	2	
Декоративная композиция и стилизация	105	105	210

Срок реализации учебного предмета.

При реализации предмета «Декоративная композиция и стилизация» сроком обучения 2 года продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год, 3 часа в неделю.

Сведения о затратах учебного времени

№	Наименование предмета	Годы обучения	
		1 год	2 год
1.	Декоративная композиция	3 часа	3 часа
	Всего	105 часов	105 часов

Форма проведения учебных занятий.

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

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 учащихся;
- 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 приёмов работы);

- практический;

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления)

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд

укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической литературой по изобразительному искусству, художественными альбомами по графике.

Мастерская должна быть просторной, светлой, оснащена необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Задания адаптированы и доступны для учащихся с 12 лет, учитывают возрастные и психологические особенности детского возраста. Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения основных композиционных приёмов в виде несложных упражнений до создания самостоятельных оригинальных композиций на заданную тему.

Обучающиеся знакомятся с дизайном, как с видом творческой деятельности. Первый год обучения посвящён исследованию основных функций композиции, методов мышления и технических приёмов. Обучающиеся работают с плоскостью, создавая на ней двухмерные рисунки, учатся придумывать стилизованные знаковые изображения.

Часть учебных заданий - фигуративная композиция, которая создаётся из элементов предметного мира, отвлечённых от обычной материальной среды и перенесённых в условно - абстрагируемое пространство. Особенностью такой композиции является подчинение её законам формальной выразительности, предметы становятся символами понятий и идей.

Учебно - тематический план предмета

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

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ раздела	Название разделов и тем	Кол-во часов
1	Беседа. Понятие декоративной композиции.	3
2	Равновесие в композиции.	12
3	Членение плоскости на части - один из приемов достижения равновесия в композиции.	12
4	Ритмическая организация и взаимосвязь изобразительных элементов в декоративной композиции.	12

5	Доминанта - центр композиции.	12
6	Статика декоративной композиции..	15
7	Динамика декоративной композиции.	15
8	Ассоциативная композиция.	12
9	Слово образ. Коллаж.	12
	всего	105

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ раздела	Название разделов и тем	Кол-во часов
1	Беседа .Понятие стилизации и стиля.	3
2	Стилизация природных форм.	12
3	Стилизация в орнаменте.	15
4	Изображение объектов с элементами стилизации.	15
5	Стилизация в декоративном пейзаже.	15
6	Стилизация . Знак.	15
7	Ассоциативно-образная композиция	15
8	Декоративный натюрморт из упрощённых стилизованных форм.	15
	всего	105

Содержание учебного предмета

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема 1. Беседа. Понятие декоративной композиции.

Организация декоративной композиции. Способы художественного видения при организация композиции. Отличие декоративной композиции от станковой. Изобразительные средства и стилевые особенности композиции.

Тема 2. Равновесие в композиции.

Знакомство с видами равновесия. Статическое и динамическое равновесие.

Создать правильно построенную композицию из простых геометрических

форм или форм приближённых к ним, найти их точное место в композиции.

Научиться дополнительными изобразительными средствами добиваться равновесия композиции. Материалы: бумага формат А-3, простой карандаш.

Тема 3. Членение плоскости на части - один из приёмов достижения равновесия в композиции.Членение плоскости используют с двойной целью: для достижения равновесия, для связывания предметов в единую композицию.

Композиция должна быть статична, может быть украшена несложным орнаментом. Выполнить композицию на создание равновесия с использованием членения плоскости на части (ахроматическое решение композиции).

Добиться равновесия и целостности восприятия всей композиции.

Материалы: бумага формат А-3, чёрная тушь.

Тема 4. Ритмическая организация и взаимосвязь изобразительных элементов в декоративной композиции.

Варианты организации элементов: при одинаковости мотивов достигается за счёт различных расстояний между элементами, а так же за счёт их сгущения на одних участках и разрежённости на других, одинаковый мотив различных размеров образует динамическую композицию за счёт расположения на различных

расстояниях друг от друга. Выполнение динамической композиции с большим количеством элементов, обеспечивая равновесие. Создать динамичность, заботясь о равновесии в композиции. Материалы: бумага формат А-3, гелевая ручка.

Тема 5. Доминанта - центр композиции.

Все элементы динамической и статической композиции должны иметь одну и ту же форму, но тот из них, который выполняет функцию доминанты, имеет самые большие или маленькие размеры. Композиционный центр должен легко просматриваться в композиции, в зависимости от задачи, его выделяют тоном или цветом.Выполнение упражнений на организацию доминанты - композиционного

центра. Научиться правильно располагать элементы в композиции, учитывая законы визуального восприятия плоскости. Материалы: бумага формат А-3, гелевая ручка.

Тема 6. Статика в декоративной композиции.

В статичной композиции элементы располагаются симметрично относительно осей формата. Предметы располагаются в равновесии.

Выполнить декоративную статичную композицию из стилизованных трёх упрощённых предметов (ахроматическая композиция).

Овладеть навыками стилизации и обобщения в натюрморте, научиться стилистически трансформировать предметы, прежде всего заостряя внимание на их природной форме. Материалы: бумага формат А-3, гуашь.

Тема 7. Динамика в декоративной композиции.

Варианты динамичной композиции: при одинаковости мотивов динамичность достигается за счёт различного расстояния между элементами композиции, а так же за счёт сгущения на одних участках композиции и разрежѐнности на других. Элементы одинакового мотива имеют различные размеры и располагаются на разном расстоянии друг от друга. Динамичности достигаются благодаря контрасту

по трём понятиям: расстоянию между элементами, их размерам и поворотам. Выполнить стилизованный динамичный натюрморт (ахроматическая композиция). Создать динамичную композицию путём компоновки предметных средств. Овладеть приёмами передачи динамики.
Материал: гуашь.

Тема 8 . Ассоциативная композиция.

Развитие ассоциативного мышления, создание яркого, характерного образа дерева на заданную тему (мощность, декоративность, гибкость, ветвистость).

Выполнить несколько вариантов. Материалы: бумага формат А-3, гуашь.

Тема 9. Слово образ. Коллаж.

Развитие фантазии, соединение в цельную, гармоничную композицию изобразительной и шрифтовой части. Выполнить в технике коллажа.

Материалы: формат А-3, иллюстрации, цветная бумага.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема 1. Беседа. Понятие стилизации и стиля.

Декоративное обобщение изображаемых объектов с помощью ряда условных приёмов измерения формы, объёмных и цветовых отношений. Роль стилизации, как художественного метода.

Тема 2. Стилизация природных форм.

Художественная обработка формы с целью усиления выразительности её природных качеств. Природная форма должна приобретать условно - декоративный смысл. Выполнение стилизованного изображения растительных форм.

Материалы: бумага формат А-3, акварель, фломастеры.

Тема 3 . Стилизация в орнаменте.

Понятие ритма в орнаменте. При разработке орнаментального мотива объемно-пространственную форму целесообразно превращать в плоскостную, при необходимости объёмного изображения обязательно использовать обобщения, условности. Выполнение орнаментальной композиции - ленточная и замкнутая. Найти оригинальные практические решения при разработке стилизованного мотива используя композиционные схемы.

Тема 4. Изображение объектов с элементами стилизации.

Единый декоративный пластический ход в изображении всех предметов. При стилизации объектов постановки необходимо отталкиваться от природной формы предметов, утрируя её. Выполнить графическими средствами

композицию декоративного натюрморта. Научиться применять декоративную графику для обработки форм, верно сочетать выбранный декор с характером изображаемой конкретной формы объекта.

Материал: Формат А4, тушь, перо, капиллярная ручка, цветная акварель.

Тема 5. Стилизация в декоративном пейзаже.

Стилизация в пейзаже за счёт упрощения очертания объектов: выявляются наиболее выразительные в декоративном отношении линии и ходы,на которых и делается акцент. Композиция может быть сплошь заполнена ажуром или сделан орнаментальный акцент лишь некоторых участков форм, которые желательно выделить. Выполнение композиции стилизованного пейзажа, в котором изображаемые объекты будут предельно упрощены. Научиться стилизовать панорамные природные мотивы. Овладеть умением органического введения декора в композицию пейзажа. Материал: формат А4, гуашь, акварель, цветные карандаши, фломастеры.

Тема 6. Стилизация. Знак.

Развитие ассоциативно-образного мышления, стилизация объёмной формы и трансформация её в знаковую. Выполнить несколько вариантов стилизованной формы объекта и решение фирменного знака. Материалы: формат А-3, маркеры

Тема 7. Ассоциативно-образная композиция «Город».

Развитие творческого мышления, создание оригинальной, гармоничной композиции.Материалы: формат А-3, гуашь.

Тема 8. Декоративный натюрморт из упрощённых стилизованных форм.

Плоскостное, фронтальное решение.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

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

1. Знание законов композиции, правил расположения предметов в листе, способов выделения композиционного центра, выразительных средств графики и живописи.
2. Навыки и умения в работе над практическими заданиями, грамотное использование законов композиции, способствующее максимальному самовыражению в изобразительной деятельности, раскрытию в рисунках его мыслей и чувств.
3. Умение самостоятельно вести работу над композицией.

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. Контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра в конце учебного года.

Класс	1 полугодие	2 полугодие
1	зачет	Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
2	зачет	Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

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 изученные правила.

• 4 (хорошо) – ставится при некоторой неряшливости в исполнении изделия, недочетов в композиции и в цветовом решении.

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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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 учащимся 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 контрольное задание, выполняемой обучающимися в конце каждого учебного года, в котором они демонстрируют приобретённые ими за год навыки и умения.

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.

VI. СПИСОК УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М., 1977.
2. Костерин Н.П. Учебное рисование. – 2-е изд., перераб. – М.:, Просвещение, 1984.
3. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006.
4. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия. – М.: Просвещение, 1989.
5. Третьяков Н.Н. Образ в искусстве. – Свято-Введенская Оптина пустынь, 2001.
6. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. – М., 1988.
7. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. – М.: Просвещение, 1977.
8. Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе. – М.: Просвещение, 1975
9. Шорохов Е.В. Композиция. – М.: Просвещение, 1986.
10. Яблонский В.А. Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции». – М.: Высшая школа, 1989.