

Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми

**Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова**

Ю.А. Спиридонов нима «Коми Республикаса Юралысь бердын искусство гимназия»
уджикасö велöдан канму учреждение

ПРИНЯТА

решением педагогического совета
государственного профессионального образовательного
учреждения «Гимназия искусств при Главе Республики
Коми» имени Ю.А. Спиридонова
от 29.08.2019 № 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом государственного профессионального
образовательного учреждения «Гимназия искусств
при Главе Республики Коми»
имени Ю.А. Спиридонова
от 29.08.2019 № 566-од

СОГЛАСОВАНО

протокол заседания методического объединения
преподавателей художественного отделения
государственного профессионального образовательного
учреждения «Гимназия искусств при Главе Республики
Коми» имени Ю.А. Спиридонова
от 28.08.2019 № 1

**Рабочая программа учебного предмета
Дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Дизайн»**

«Композиция прикладная»
(наименование учебного предмета, курса)

разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы;
с учетом примерной программы учебного предмета;
составители: М.Г.Марцинечко, М., 2013

для обучающихся 5классов

1 год

(срок реализации)

Витязева И.А.

(Ф.И.О. разработчика, разработчиков)

г. Сыктывкар, 2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн» на основе типовой программы для ДХШ и ХО ДШИ "Основы дизайн-проектирования" М.Г.Марцинечко.

Тип учебного заведения, в котором реализуется данная программа, – профессиональное образовательное учреждение, вид – гимназия.

Срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная» для детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте 10-12 лет, составляет 1 год.

Учебный предмет "Композиция прикладная" реализуется в вариативной части учебного плана и является дополнением к предмету обязательной части "Основы дизайн-проектирования", являя собой практическое применение общих дидактических единиц, поэтому разделы и темы у двух учебных предметов повторяются и изучаются параллельно.

Программа "Композиция прикладная" направлена на создание условий для познания воспитанниками приемов работы в различных материалах, техниках с целью развития навыков исполнительского мастерства. Проекты и эскизы, разработанные воспитанниками на "Основах дизайн-проектирования" выполняются в материале в различных техниках. Здесь постигаются знания о свойствах материалов, развиваются навыки пользования инструментами, воспитывается чувство гармонии и аккуратность.

Программа предмета «Композиция прикладная» направлена на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия художественной культуры через пробуждение интереса к дизайнерскому проектированию.

Содержание программы включает в себя основы создания плоскостных композиций, а также объемных изделий, что даёт возможность для разработки реально исполнимых проектов.

Содержанием программы являются задания, составленные с учетом возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности. Выполняя задания, связанные с изобразительной деятельностью, дети учатся применять разнообразные графические материалы, организовывать композиционную плоскость, композиционный центр формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными видами дизайна, они узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, эмоции, фантазию.

Программа предусматривает использование различных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных работ. По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой по дизайну.

Форма занятий – мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4 до 10 учащихся. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

развитие художественно-творческих исполнительских способностей обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области дизайн-проектирования;

определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению обучения в профессиональных организациях и организациях высшего образования, реализующих основные образовательные программы в области дизайна.

Задачи:

- овладение основами художественной грамоты;
- формирование устойчивого интереса к художественной деятельности;
- овладение основами проектирования и основами исполнительского мастерства;
- формирование практических навыков создания дизайн-объектов;
- формирование навыков составления и использования композиции в различных материалах и техниках;
- творческое использование полученных умений и практических навыков;
- развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного воображения;
- воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия, доброжелательного отношения учащихся друг к другу; сотворчество.

Гимназический компонент реализуется в конкретной тематике некоторых изучаемых разделов (24 часа, что составляет 36 % от общей аудиторной нагрузки). Он касается визуальной стилизации музыкальных

произведений, пластической стилизации танца, осуществляя, таким образом, интеграцию различных видов искусства в художественном образовательном процессе. В третьем классе гимназический компонент заключается в более сложных решаемых творческих задачах социальной направленности. В тематическом плане разделы и темы с гимназическим компонентом выделены курсивом.

Этнокультурный компонент вводится во все возможные разделы программы. Стилизируются растения и животные коми края, выполняются социальные плакаты по основным проблемам региона.

Список литературы дополнен учебной литературой, находящейся в наличии, а также альбомами коми художников и графиков.

**Сведения о затратах учебного времени
Срок обучения 3 года**

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации		Всего часов
Классы	1		
Полугодия	1	2	
Аудиторные занятия	32	34	66
Максимальная учебная нагрузка	32	34	66
Вид промежуточной аттестации, итоговая аттестация		зачёт	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» разработано с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей их пространственного мышления.

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техническими способами работы с различными материалами, а практическая часть – это применение теоретических знаний в учебном и творческом поиске. За год освоения программы дети получают знания о многообразии мира дизайна, приобретают умения работать в различных графических техниках, технике коллажа, витража, мозаики.

Содержание программы включает следующие основные направления: изобразительные средства композиции; стилизация, фактура, аппликация, объемная композиция, бумажная пластика.

Годовые требования

№ п/п раздела, темы	Наименование раздела, темы	Дидактические единицы
I год обучения (5 класс)		
1	Изобразительные средства композиции	
1.1	Линия. Силуэт.	Эмоциональная характеристика линий. Линия, как след от графического материала. Линия - воздух, линия - земля, линия - вода, линия - деревья. Рисунок. Формат А3, материалы: маркер, гелиевая ручка, тушь/перо.
1.2	Пятно.	Различные конфигурации пятна. Различные состояния пятна: рваность, мягкость, расплывчатость, четность, и т.п. Эмоциональная характеристика пятна. Пятно, созданное различными графическими материалами. Композиция пятно - небо, пятно - вода, пятно - горы, пятно - растительность. Рисунок. Формат А3, материалы: маркер, гелиевая ручка, тушь/перо.
1.3	Формальная композиция из фактур	Композиция фактурный город. На основе упражнений создать город своей мечты. Отработать понятия контраст фактур, тона и цвета. Аппликация/коллаж. Формат А3, материалы: клей, ножницы, бумага различных фактур, лоскутки тканей, паядки, бусины...
2	Основы стилизации	
2.1	Форма. Приемы и способы трансформации и преобразования формы	Понятие формы в дизайне. Применить к заданной форме следующие приемы преобразования формы: огибание, расчленение, сдвиг, наклон, выступы фронта, опрокидывание, складки, скручивание. Объемная композиция. На основе заданной формы выполнить на плоскости рельеф города. Материалы: клей, ножницы, белая бумага.
2.2	Разработка растительного орнамента	Выбор растения. Создание раппорта. Виды орнамента. Создание орнамента. Рисунок. Разработать ленточный, сетчатый и замкнутый орнамент, формат А3, материалы: гуашь, тушь.
2.3	Итоговое задание: Стилизация животного. Плакат	Геометрическая стилизация животного, выявление характерного образа, пластики, окраса. Аппликация/коллаж. Создать плакат стилизации животного на основе заданных признаков, формат А3, материалы: гуашь, маркер, бумага.
3	Средства гармонизации композиции в объеме	
3.1	Композиционные преобразования объема	Понятия количественной массы пятна, пластики, равновесия в объеме. Организация композиционного центра. Акценты: по массе, по пластике, по смыслу, по направлению, по цвету, тону, сгущение, разряжение. Объемная композиция. Создать композиции из цилиндров на заданную тему с применением акцента, формат плакетки 20*20. Материалы: клей, ножницы, офисная бумага.
3.2	Организация статичной и динамичной композиции в объеме	Рассмотреть понятия «статика», «динамика». Объемная композиция. Создать две работы с динамичной и статичной композицией на основе цилиндров разного диаметра, формат плакетки 20*20, Материалы: клей, ножницы, офисная бумага.
3.3	Понятия «ритма» и «метра» в	Периодичность, повторность. Временной ритм. Чередование. Движение. Аппликация. Выполнить ритмичную композицию любого танца (вальс,

	композиции	рок-н-рол, полька-бабочка, хоровод). Формат А3, материалы: клей, ножницы, офисная бумага.
3.4	Понятия «контраст», «нюанс», «тождество», «подобие» и сфера применения их в композиции	Рисунок. Выполнить декоративную композицию «Зоопарк». Передать контраст масс, тождество размеров, подобие видов животных. Формат может быть горизонтальный удлиненный.
4	Формирование художественного образа	
4.1	Формирование образа графическими средствами	Разработка художественного образа артистической личности художника, музыканта, актера... Выявление характерных особенностей, опора на ассоциации и атрибуты искусства. Рисунок. Портрет, формат А3, тушь/перо, кисть.
4.2	Формирование образа посредством цвета и пятна	Разработка художественного образа артистической личности художника, музыканта, актера... Выявление характерных особенностей, опора на ассоциации и атрибуты искусства. Аппликация. Портрет, формат А3, цветная бумага, клей, ножницы.
4.3	Формирование образа пластическими и фактурными средствами	Разработка художественного образа артистической личности художника, музыканта, актера... Выявление характерных особенностей, опора на ассоциации и атрибуты искусства Рельеф. Портрет, формат А3, бумага два тона, клей, ножницы.

Учебно-тематический план

№ п/п раздел а, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов		
		Всего	В том числе	
			Самос тоятел ьная работа	Аудит орные занят ия
I год обучения (5 класс)				
1	Изобразительные средства композиции			
1.1	Линия. Силуэт.	4		4
1.2	Пятно.	2		2
1.3	Формальная композиция из фактур	6		6
2	Основы стилизации			
2.1	Форма. Приемы и способы трансформации и преобразования формы	4		4
2.2	Разработка растительного орнамента	6		6
2.3	Итоговое задание: Стилизация животного. Плакат	6		6
3	Средства гармонизации композиции в объёме			
3.1	Композиционные преобразования объёма	4		4
3.2	Организация статичной и динамичной композиции в объёме	4		4
3.3	Понятия «ритма» и «метра» в композиции	6		6
3.4	Понятия «контраст», «нюанс», «тождество», «подобие» и сфера применения их в композиции	6		6
4	Формирование художественного образа			
4.1	Формирование образа графическими средствами	6		6
4.2	Формирование образа посредством цвета и пятна	6		6
4.3	Формирование образа пластическими и фактурными средствами	6		6
	ИТОГО	66		66

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Композиция прикладная»:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание основных признаков дизайн-композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия – асимметрия и др.).
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение использовать основные техники (графику, аппликацию, коллаж, конструирование) и материалы;
- умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности;
- наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения;
- навыки в работе с графическими приемами в композиции;
- навыки ритмического заполнения поверхности;
- навыки создания объемно-пространственных и рельефных изображений;
- навыки конструирования из различных материалов.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

В качестве средств **текущего контроля** успеваемости учащихся программой предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за фантазию, композицию и технику исполнения, которая складывается из выразительности цветового и (или) графического решения каждой работы. На четвертных просмотрах работ обучающихся выставляется четвертная оценка.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта в конце второго полугодия за счет аудиторного времени.

Критерии оценок

Оценивание 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 обучающихся.

При выставлении оценок обучающимся используется 5-балльная система или качественное оценивание (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

5 (отлично) – обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая ее законы, проявил организационно-трудовые умения.

4 (хорошо) – есть незначительные «промахи» в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность.

3 (удовлетворительно) – работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

2 (неудовлетворительно) выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат показывает, что обучающийся знаком с учебным материалом, но не выделяет основные положения, допускает существенные ошибки, не самостоятелен.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Основная учебная и методическая литература

1. Богомолов И.И. Начала архитектурной графики: Учебное пособие. - Пенза: ПГУАС, 2006.
2. Глазычев В. Л. Дизайн как он есть. Изд 2-е, доп. - М., Европа, 2006
3. Голубева О.Л. Основы композиции. - М.: МГХИИ им. Строганова, 1996.
4. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Дизайн поверхности. Композиция, пластика, графика, колористика. Учебное пособие. М., Книжный дом «Университет», 2010
5. Михайлов С.М., Кулеева Л.М. Основы дизайна: Учеб. для ВУЗов/ Под ред. Михайлова С.М. – 2 изд.: Союз дизайнеров, 2002.
6. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. СПб, Питер, 2008
7. Степанов А.В. и др. Объёмно-пространственная композиция: Учеб. для вузов. – М.: Стройиздат, 1993.
8. Устин, В.Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика / В.Б. Устин. М.: АСТ: Астрель, 2009. – 254 с.: ил.
9. Халдина Е.Ф. Основы композиции в дизайне среды: НОУ Южно-Уральский институт управления и экономики. – Челябинск, 2007.
10. Чернышев, О.В. Формальная композиция. Творческий практикум / О.В. Чернышев. Мн.: Харвест, 1999.
11. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование. Учеб. пособие. М., ИМДТ, 2007
12. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование. – М.: Архитектура – С, 2004.
13. Шорохов Е.В. Основы композиции. - М.: Просвещение, 1979.

Дополнительная учебная и методическая литература

1. Декоративные шрифты / Сост. Г.Ф. Кликушин. М.: Архитектура-С, 2013.
  2. Естафьев В.А., Ясонов В.И. Что, где и как рекламировать. Практические советы. – СПб.: Питер, 2005.
  3. Иттен Иоханнес Искусство формы / Пер. с нем. М.: Изд. Д. Аронов, 2013. – 136 с.: ил.
  4. Иттен Иоханнес Искусство цвета / Пер. с нем. М.: Изд. Д. Аронов, 2013.
  1. Маргарет Морган. Буквицы. Энциклопедия. Декоративная каллиграфия/ - М.: Арт-родник, 2008.
  2. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия Дизайна. – М.: Молодая гвардия, 1994.
  3. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве дизайна и архитектуре. – Ростов-на-Дону, 2003. Шевелёв И.М. Принцип пропорции. – М.: Стройиздат, 1986.
  4. Хайман, Т.А. 20ЛЕТ. Полет продолжается.../ Т.А. Хайман, В.И. Хайман, Л.Ш. Яковлева. Набережные Челны: Новая типография ООО» ОФИС-ТРЕЙД», 2010. – 182 с.: ил.
- Шевелёв И.Ш., Марутаев М.А., Шмелёв И.П. Золотое сечение. - М.: Стройиздат, 1990.

Периодические издания

1. Каталог. Упаковка и этикетка. Indexdesign & Publishing. - 2005.
2. Каталог. Мульти феньки и придумки. Indexdesign & Publishing. - №1. - 2006.
3. Каталог. Календари. Indexdesign & Publishing. - №4. - 2006.
4. Стрелка. Фестиваль дизайна. Нижегородская радиолaborатория. Типография. №1. – 2010.