

Индивидуальная программа

по теме: « Композиция»

преподавателя МОУ ДОД ДМШ №6 им Г.В. Свиридова.

Уздиной Ю.Д.

г. Ростов- на- Дону
2010г.

Оглавление

Введение

- 1 Глава. Основные законы композиции .
- 2 Глава. Правила, приёмы и средства композиции.
- 3 Глава. Натюрморт. Интерьер. Портрет.
- 4 Глава. Методические указания к выполнению практических заданий.

Литература.

Введение.

Композиция играет огромную роль в создании художественного произведения. Она является его основой, его конструкцией, вытекающей из темы, сюжета, замысла.

Термин «композиция» означает сочинение, составление, расположение. Понятие «композиция» применительно к изобразительному искусству процесс сочинения художественного произведения, составление его частей во взаимосвязи друг с другом. Характер композиции зависит от идейного замысла художника. От расположения частей, элементов произведения зависят выразительность, доходчивость, впечатляемость рисунка, картины. Композиция в станковом изобразительном искусстве имеет два значения. Определение композиции в узком смысле относится к работам, выполненным с натуры. В этом случае композиция – это умение удачно найти точку зрения.

Композиционная задача художника – достигнуть цельности и выразительности картины, ясности её восприятия. Придуманная композиция на основе перспективно-пространственного строя способствует целостному, жизненно правдивому решению замысла, полному образно-пространственному, графическому, живописному, декоративному или глубинно – пространственному выражению содержания. Поскольку организующая роль композиции заключается в том, чтобы наиболее выразительно и эмоционально довести до зрителя идейное содержание произведения, а идея и сюжет предопределяет её форму, композиция является единственной для этого произведения и неотделимой от него.

Композиция в художественном произведении любого вида и жанра - главный составной элемент, организации и связывающий все его части в единое целое.

В данной программе представлены основные теоретические вопросы композиции, а также методические рекомендации к выполнению практических заданий.

1.Глава.

Основные законы композиции

Основные законы композиции имеют объективный характер. Они существуют и действуют во всех видах и жанрах искусства. Владея основными законами композиции, учащийся может сделать общий творческий анализ любого художественного произведения.

Закон единства содержания и формы.

Содержание и форма – две диалектические стороны одного целого в произведении искусства. Зритель воспринимает содержание, оно волнует его, вызывает в нём те или иные переживания и мысли. Большое значение для раскрытия содержания имеет цветовое решение картины. Все изобразительные средства подчинены главному- раскрытию содержания.

Закон цельности.

Он требует подчинения всех элементов и частей произведения единому замыслу. Иначе композиция распадается на части. Если вместо одного сюжетно- композиционного центра появляются два или несколько соподчинённых, то, несмотря на правильность изображения отдельных деталей, произведение будет цельным. В станковой живописи необходимо соблюдение цельности пространства, колорита и тоновых отношений.

Закон типизации.

Типичность характеров и типичность обстоятельств, в которых происходит действие, - одна из черт закона типизации. Зная законы композиции, он развивает, обобщает и типизирует сюжет и действующие лица произведения, достигая тем самым наибольшей выразительности и действенности художественных образов. Другая черта закона типизации – движения. Специфической особенностью- изобразительного искусства является то, что оно может показать лишь один момент из того или иного события. Третья черта закона типизации- новизна.

Закон контрастов.

В жизни природы и общества как объективная закономерность существуют контрасты. Контрастные отношения означают резко выраженные различия предметов, их свойств и качеств. В природе есть цветовые контрасты, тональные контрасты, контрасты форм, размеров и т.д. Контрасты в изобразительном искусстве выступают в форме композиционного закона. Контрасты помогают выявить

содержание произведения, усиливают его выразительность, создают цельность действия и единство композиции.

Закон подчинённости всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу.

Он требует, чтобы организация произведения во всех деталях и частях подчинялась идейному содержанию. Законы композиции объективны, так как они действуют независимо от особенностей различных художественных школ, направлений, течений и творческих особенностей художников, они неотъемлемы от природы искусства. Рассмотренные законы действуют на всех этапах творческого процесса, т. е. существуют не изолированно друг от друга, а тесно связаны между собой на всех этапах работы над композицией.

2 Глава.

Правила, приёмы и средства композиции.

Сюжетно- композиционный центр картины.

Центр происходящего размещается в наиболее видном месте картины. Он должен в первую очередь привлекать внимание зрителя. Однако сюжетно- композиционный центр не должен нарушать цельности, пространства, колорита. В сюжете может быть не всё одинаково важно, но всё строго взаимосвязано.

Главные действующие лица или предметы являются сюжетно- композиционным центром. Остальные элементы и части произведения подчиняются ему и служат более выразительному выявлению идейного содержания. Поэтому в каждом из видов искусства в большей или меньшей степени отражаются время, пространство и движение. Есть особенность человеческого зрения- избирательность. Зритель ищет в картине ощущение пространства, глубины содержания и останавливает свой взгляд в первую очередь на том, что особенно сильно действует на его зрение. Картина должна быть доходчивой и впечатляющей, вызывать у зрителя

мысли, эстетические чувства, переживания и отношение к отображаемому явлению.

Определение места сюжетно- композиционного центра.
Лучше всего зрителем воспринимается центральная часть плоскости изображения.

Масштабность как средство выявления сюжетного центра.
Очень важно для выявления сюжетного центра в картине найти для него наиболее целесообразный масштаб. Фигуры сюжетного центра потеряются, если по отношению к второстепенным персонажам и ко всей плоскости картины они даны в малом размере. В картинах И.Е. Репина «Царевна Софья», М.А. Врубеля «Демон» средство масштабности применено художниками для выражения скованности, угнетённости, поражения. Во всех композициях увеличен масштаб главных фигур за счёт уменьшения окружающего их пространства.

Приём изоляции.

Для того чтобы сюжетный центр в картине был сразу замечен зрителем, можно обособить его от других действующих лиц или крупных и контрастных частей пейзажа, интерьера. Вокруг сюжетного центра создаётся свободное пространство, и он становится хорошо заметен.

Свет.

Издавна в живописи освещение использовалось как средство выражения объёмной формы.

Равновесие.

Когда сюжетно- композиционный центр сильно сдвинут и половина плоскости остаётся ничем не заполненной, то создаётся нарушение равновесие. Сюжетный центр в большинстве случаев не совпадает с геометрическим, но он не должен смещаться далеко к краю. Равновесие, статичность, ощущение устойчивости создаётся совмещением сюжетного центра с геометрическим.

Симметрия и асимметрия.

Симметрия как композиционный приём широко применялась ещё в древности. В реалистической живописи она проявилась в отдельных случаях, но не так широко, как в монументальной и особенно в плоской декоративной. Наглядным примером симметрической композиции могут служить многие произведения итальянского Возрождения.

Симметрия создаёт устойчивость, равновесие, но и асимметрия не нарушает устойчивости. Симметрия и асимметрия применяются в тесном взаимодействии при создании комплексов архитектурных сооружений.

Ритм.

Ритмом в искусстве называется повторяемость, чередование тех или иных композиционных элементов произведения при строгой их соподчинённости внутри целого. Есть и такие произведения в которых сюжетно- композиционный центр отсутствует. В них всё становится главным, в равной степени выражающим идейный замысел, настроение. Особенно хорошо это видно в декоративной и монументальной живописи.

Формат.

Формат влияет на построение, выразительность изображения, на цельность его восприятия. Форматы бывают квадратные, прямоугольные и в виде удлинённого прямоугольника. Выбор формата зависит от темы, сюжета, изображаемых объектов, от вида и жанра. В процессе работы над эскизами учащиеся должны определить вертикальную и горизонтальную форму, в которой будет строиться композиция.

Размер.

Различные размеры картинной плоскости по-разному воздействуют на восприятие зрителя. В монументальной живописи все произведения больших размеров. Это обоснованно тем, что их рассматривают с больших расстояний. Картины на бытовую, психологическую тему, рассчитанные на восприятие с близкого расстояния, лучше писать небольшого размера.

Горизонт. Точка зрения.

работе над поисковым эскизом определение высоты горизонта имеет большое значение. Эта линия обычно меняется в зависимости от точки зрения. Чем выше поднимается человек, тем шире становится для него горизонт. Все параллельные линии, уходящие в глубь пространства, сходятся на горизонте в одной точке, называемой точкой схода. Нельзя грамотно изобразить портрет, пейзаж, интерьер, натюрморт, не учитывая горизонта. Учащиеся должны помнить о горизонте и точке зрения и использовать их в своих работах. В зависимости от того, с какой высоты и какой точки зрения взят горизонт, по-разному будут восприниматься содержание отображаемого явления, сюжетный центр, отдельные детали.

Тон.

Этот термин употребляется чаще всего в двух значениях: тон как степень светлоты в натуре и в живописи тон как: преобладание в натуре и живописи того или иного цветового оттенка. Цвет в природе и в живописи имеет, помимо спектральной цветовой характеристики, тоновую. Каждый предмет, имеет ту или иную цветовую характеристику, обладает и определённой светосилой, т.е. тоном. Работая над этюдом натюрморта, пейзажа, портрета, передовая их пространство на плоскости изображения, для учащихся очень важно правильно найти цветовые и тоновые отношения. Неточность в работе с натуры ведёт к нарушению цельности пространства и колорита. Учащимся рекомендуется в своей практике пользоваться понятием тона как характеристикой и выражением степени светлоты или светосилы.

Цвет - тоновое пятно.

Глаз реагирует на цветное пятно помимо желания человека. Выявляя сюжетно- тематический центр художественного произведения цветно- тоновым пятном, живописец должен решать другие части композиции в строгом соподчинении с ним. Таким образом, творческую композиционную работу над произведением можно разделить на две стадии: первая- выражение идейного содержания и общей трактовки живописно-художественного образа конструктивно- пластическими и декоративными средствами, построением и выявлением сюжетно- композиционного центра,

вторая- психологическая работа, углубляющая идейную сущность произведения через обобщение и типизацию.

3 Глава.

Натюрморт. Интерьер. Портрет.

Натюрморт.

Лучшим объектом для обучающихся живописи с натуры является натюрморт- постановка группы предметов с неизменным освещением. Постановка творческого натюрморта должна быть строго продуманна в соответствии с учебной задачей и идейным замыслом. В самой постановке должно быть выявлено главное, раскрывающее его замысел, и дополнительное, подчинённое. Без соподчинения не может быть достигнута цельность композиции натюрморта и ясность творческой задачи. Одной из задач натюрморта является правдивое воспроизведение воздуха, пространства, степень удаления изображаемых предметов. Натюрморт обычно ставят немного ниже уровня глаз рисующего, чтобы его горизонтальная плоскость была видна в перспективе. При передаче пространственных планов в постановке натюрморта учитывают законы линейной и воздушно- цветовой перспективы. Нужно не забывать, что с изменением точки зрения, с которой воспринимается постановка натюрморта, меняются видимость, взаиморасположение и соотношение предметов, а также общий вид в целом. В поисковых эскизах можно применить видоискатель. Когда на плоскости будет найдено правильное композиционное размещение предметов, следует приступить к передаче объёмности и материальности тел в пространстве.

Интерьер. Элемент архитектуры. Он включает в себя и скульптуру, и живопись, и декоративное искусство. Изображение интерьера чаще можно встретить как подсобное в сюжетной тематической картине. В произведениях на тему интерьера, как и в других жанрах, зритель видит правдивое, художественно-образное отражение жизни человека. Как и в других творческих произведениях, в картине, изображающей интерьер, должно быть главное, выражающее идейный замысел, композиционный центр, и дополнительное, конкретизирующее образ, выражающее среду, её цельность и единство. Очень важным в композиции интерьера является нахождение правильного масштаба обстановки и архитектурных деталей, ритмической основы, линейной перспективы, цельности пространства и колорита.

Портрет.

В жанре портрета наиболее глубоко раскрывается внутренний мир человека, его связь с окружающей средой. Художник долгое время наблюдает портретируемого, изучает его характер, склонности, привычки и т. д. Широкое распространение получили индивидуальные и групповые портреты, написанные в конкретной обстановке интерьера или помещённые в конкретный пейзаж. Работая над эскизом, художник определяет масштаб фигуры, полуфигуры или плоскости изображения, формат полотна, композиционный центр на плоскости, подбор и расположение аксессуаров в подчинении их главному. В портретном творчестве большое значение имеет определение горизонта, точка зрения, направление света. Чтобы образ воспринимался более значительным, художник выбирает невысокую точку зрения.

4 Глава.

Методические указания к выполнению практических заданий.

В программе по композиции наряду с темами по теоретическим вопросам предусмотрено выполнение практических заданий. Возможны случаи, когда отдельные учащиеся не всё поймут и запомнят из того, что рассказал педагог. В основном задания прорабатываются дома, учебные же часы отводятся объяснению темы, беседам по теории и консультированию. Перечень тем практических заданий, не является жёстким.

При анализе композиций важно учитывать и особенности детского восприятия. Одни по природе своей графики, другие- декораторы, третьи- живописцы. Поэтому характер их рисунков будет различен. Бывает, что в одном рисунке можно встретить сочетание трёх начал: графического, декоративного и живописного. В рисунках детей различных возрастных групп можно наблюдать определённые особенности, обусловленные возрастом. Как правило, они связаны со степенью физического и умственного развития, с запасом знаний об окружающем мире, умений и навыков. Эти особенности, естественно, нужно учитывать в педагогической работе. Предмет «Композиции» тесно связан с другими дисциплинами изобразительного цикла, в частности рисунком, живописью, историей искусств. На занятиях по истории искусств учащиеся узнают не только о творчестве художников различных эпох и стран, но усваивают и теоретические основы искусства. Без композиции невозможно обойтись даже в самых простых рисунках, так как всегда нужно умение красиво расположить предметы на плоскости. Очень важным вопросом в овладении секретами композиции является умение анализировать выполненные работы. Развитию воображения особенно способствует работа над заданиями по представлению и воображению. Материал для выполнения практических заданий и размеры работ рекомендованы программой. Но окончательно эти вопросы решают преподаватели. Программа рекомендует самые разные материалы: картон, бумагу, карандаш, уголь, сангину, акварель, гуашь. Первые задания обычно выполняются на небольших форматах карандашом или акварелью.

Примерные темы практических заданий по композиции:

1 класс «Осенняя торговля в городе», «Ненастье», «Лыжная эстафета», «Волшебница зима», «В нашей школе», «Персонаж по сказке», «Весна», «Город встречает весну».

2 класс. Композиция в которую входят осенний натюрморт и одна-две человеческие фигуры. Композиционное упражнение (рисунок из двух фигур). Композиция на выбор (вокзал, класс, музей и т.д.). Иллюстрации к русским сказкам. Композиция «Окно».

3 класс. Композиция по материалам летних впечатлений. Композиция городского пейзажа. Декоративное панно. Композиция фигуры в движении. Композиция «Весна приближается».

4 класс. Композиция по материалам летних впечатлений. Выполнение иллюстрации к литературным произведениям. Работа над итоговой композицией.

Методическая разработка урока . 2класс

Тема задания: «Композиция на тему русских сказок» (8 часов).

Цель : развивать композиционное мышление учащихся, их творческое воображение, фантазию.

Задача: в графическом, декоративном или живописном решении передать фантастический мир сказки, показать черты её персонажей; осмыслить сюжетно-композиционный центр и выделить его; добиваться выразительной композиции.

Материал: Формат А3, акварель, гуашь, гриф. Карандаш.

Последовательность выполнения : 1 день (2 часа). На первом часу - объяснение темы. На втором часу учащиеся пробуют сделать первые композиционные эскизы. Преподаватель ведет индивидуальные консультации.

Задание на дом: изучить литературные тексты, которые предполагается иллюстрировать; продолжить работу над эскизами.

2 день (2 часа). Просмотр первых эскизов; беседа об иллюстрациях; разработка эскизов в карандаше; прорисовка отдельных фигур и предметов, уточнение перспективы; изучение элементов костюма, особенностей архитектуры, пород деревьев.

3 день (2 часа). Просмотр и обсуждение эскизов композиции; работа над эскизами в цвете; индивидуальное консультирование;

4 день(2 часа). Просмотр цветowych эскизов композиции; продолжение работы в цвете. Педагог ведёт индивидуальную и фронтальную работу с группой. Во время самостоятельной работы учащихся над композицией в классе преподаватель пользуется методом беседы.

Задание на дом: завершить работу над композицией.

Безусловно, вариативность ведения уроков может быть более широкой. Большое значение в учебном процессе имеет показ репродукций или ученических работ. Нужно продумывать на каком этапе и в каком количестве должны быть показаны репродукции или работы учащихся.

Литература

Дейнека А. А. Учись рисовать. М., Изд-во Академии художеств СССР, 1961.

Непомнящий В. М. Перспектива в композиции. Чебоксары 1970.

Шорохов Е. В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. М., « Просвещение», 1974.

Е. В. Шорохов, Н.Г. Козлов. Композиция. М., « Просвещение», 1978.

Кузин В.С. Вопросы изобразительного творчества. М., « Просвещение», 1971.

Шматова О. Самоучитель по рисованию. М., «Эксмо», 2009.

СКУЛЬПТУРА

Содержание обучения

I- IV классы

Начальный этап обучения знакомит учащихся с инструментами и принадлежностями скульптора, правилами лепки, природными особенностями глины и пластилина. Выполняются задания по памяти и по представлению (лепка крупных животных и птиц). Учащиеся осваивают прием работы от цельного куска, что закладывает основы последовательного ведения работы от общего к частному, от соотношения основных объемных масс к их детализации.

Задания с натуры расширяют навыки и умения учащихся, понимание материала, знакомят с приемами передачи фактуры и материальности.

Во втором классе осваивается технология изготовления проволочного каркаса, расширяется диапазон композиционных заданий, основной целью которых является развитие наблюдательности, зрительной памяти, воображения и фантазии. Эти задания, тесно соприкасаясь с рисунком, композицией, становятся определяющими в ходе дальнейшего обучения скульптуре, ибо, как представляется автору, именно в композиционных заданиях каждый из учащихся имеет счастливую возможность проявить свой неповторимый творческий характер.

Контроль по выявлению умений и навыков учащихся осуществляется выполнением в конце каждого года обучения композиционного задания на свободную тему, либо тематического (конкурсного) задания, тему которого определяет педагог. При подведении итогов следует учитывать индивидуальные особенности учащихся, их возможности, продолжительность обучения по данному предмету.

Длительность выполнения натуральных заданий от 2 до 8 часов. Композиционных 8-16 часов и более.

К концу обучения учащиеся должны знать:

- основные и переходные материалы для работы скульптора, инструменты и принадлежности;
- различные приемы работы в пластилине (глине);
- элементарные теоретические основы конструктивно-анатомического строения животных, птиц, человека.

К концу обучения учащиеся должны уметь:

- лепить простейшие объекты действительности, животных, птиц, фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по представлению;
- передавать в лепных изделиях объемную форму, конструктивно-анатомическое строение животных, фигуры человека;
- изготавливать проволочный каркас однообъектных и более сложных (групповых) композиций;
- использовать знания, умения и навыки других учебных предметов в работе над скульптурной композицией.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Примерное распределение учебных часов

№ п/п	Содержание тем и виды работ	Всего часов	Количество	
			теоретических часов	практических часов
Первое полугодие				
1	Разговор о работе скульптора. Беседа.	1	1	
2	Композиция на свободную тему.	5		5
3	Композиция из букв в рельефе на тему "Мои имя и фамилия".	13		13
4	Скульптура малых форм. Анималистика. Беседа.	1	1	
5	Наброски птиц по памяти и наблюдению.	6		6
6	Наброски животных по памяти и наблюдению.	8		8
Итого:		34	2	32
Второе полугодие				
7	Поговорим о пластилине. Беседа.	1	1	
8	Лепка несложного гипсового орнамента.	10		10
9	Лепка героев русских народных сказок, былин.	9		9
10	Лепка мелких бытовых предметов по памяти.	4		4
11	Итоговое конкурсное композиционное задание на тему "Маккара".	10		10
Итого:		34	1	33
Общее количество часов 1-го года обучения		68	3	65

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Примерное распределение учебных часов

№ п/п	Содержание тем и виды работ	Всего часов	Количество	
			теоретических часов	практических часов
Первое полугодие				
1	Народная игрушка на территории России. Ее художественно-стилевые особенности. Беседа.	1	1	
2	Лепка фигурок по мотивам народных игрушек.	17		17
3	Этюд с гипсового слепка, представляющего растительную форму	16		16
Итого:		34	1	33
Второе полугодие				
4	Кратковременные наброски человека с натуры.	8		8
5	Этюды по представлению с человеческой фигуры.	8		8
6	Скульптура учащихся московской средней художественной школы. Беседа.	1	1	
7	Лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека: "Кузнец", "Гончар", "Продавщица мороженого", "Дворник", "Грузчик", "Носильщик", и т.д. (контрольное задание).	17		17
Итого:		34	1	34
Общее количество часов 2-го года обучения		68	2	66

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Примерное распределение учебных часов

№ п/п	Содержание тем и виды работ	Всего часов	Количество	
			теоретических часов	практических часов
Первое полугодие				
1	Об авторе и создании горельефов на фасаде театра им. Горького.	1	1	
2	Этюд в рельефном изображении сосуда на фоне драпировки.	6		6
3	Композиционное задание в рельефном изображении на тему "Городские мотивы".	10		10
Итого:		17	1	16
Второе полугодие				
4	Кратковременные наброски фигуры человека в одежде по памяти и по представлению.	4		4
5	Скульптура, несущая добро и красоту. Беседа о творчестве А. Пологовой.	1	1	
6	Создание динамической композиции, включающей 1-2 фигуры человека (контрольное задание).	12		12
Итого:		17	1	16
Общее количество часов 3-го года обучения		34	2	32

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Примерное распределение учебных часов

№ п/п	Содержание тем и виды работ	Всего часов	Количество	
			теоретических часов	практических часов
Первое полугодие				
1	Авангардная скульптура XX века. Беседа.	1	1	
2	Создание абстрактно-фигуративной композиции на темы "Ветер", "Дождь", "Музыка" и т.д.	8		8
3	Создание абстрактно-фигуративной композиции на темы "Купание ребенка", "Моя семья", "Мать и дитя", "Поэт и Муза" и т.д.	8		8
Итого:		17	1	16
Второе полугодие				
4	Дерево и скульптура. Беседа.	1	1	
5	Создание сюжетно-тематической композиции на свободную тему (контрольное задание).	16		16
Итого:		17	1	16
Общее количество часов 4-го года обучения		34	2	32

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ

1-й год обучения

Тема 1. Разговор о работе скульптора. Беседа.

Знакомство учащихся с материалами, инструментами и принадлежностями скульптора, правилами лепки. Виды и жанры скульптуры. Скульптура – один из самых древних видов искусства. Выдающиеся мастера русской и зарубежной скульптуры.

Тема 2 Композиция на свободную тему.

Выявление интересов, способностей и уровня подготовки учащихся.

Тема 3. Композиция из букв в рельефе на тему "Мои имя и фамилия".

Рельеф – как один из видов скульптуры. Отличие рельефа от круглой скульптуры. Виды рельефа – барельеф, горельеф, контррельеф. Задание начинается с выполнения эскиза карандашом на бумаге, который определяет формат изображения, масштаб и ритмическое расположение букв.

Максимальный размер изображения 20х20 см.

Тема 4. Скульптура малых форм. Анималистика. Беседа.

Мелкая пластика и круг ее произведений. Разнообразие применяемых материалов. Скульптура малых форм и игрушка. Центры производства скульптуры малых форм в России. Крупнейшие художники-анималисты в русском искусстве: Е. Лансере, П. Клодт, В. Ватагин, Ю. Васнецов и др.

Тема 5. Наброски птиц по памяти и наблюдению.

Развитие наблюдательности и зрительной памяти. Стремление передать характерные особенности конкретных птиц. Использование на уроке иллюстративного материала, фотографий.

Тема 6. Наброски животных по памяти и наблюдению.

Углубление развития наблюдательности за характером поведения животных, передача его пропорций и индивидуальных особенностей. Нахождение композиционной и пластической связи между фигуркой животного и подставкой. Использование на уроке иллюстративного материала, фотографий.

Тема 7. Поговорим о пластилине. Беседа.

Расширение знаний, полученных в первой беседе. Закрепление главного и самого важного в скульптурных занятиях – понимание формы, ее архитектоники. О необходимости введения цвета в скульптурные работы.

Тема 8. Лепка несложного гипсового орнамента.

Знакомство с принципами построения орнамента. Развитие глазомера. Углубление навыков работы с пластилином. Использование в работе скульптурных инструментов.

Тема 9. Лепка героев русских народных сказок, былин.

Развитие фантазии учащихся. Передача народного колорита (костюм) и эмоционального настроения героя (добрый, злой, веселый, грустный, лукавый и т.д.). Соответствие масштаба изображения фигуры с плитом.

Тема 10. Лепка мелких бытовых предметов по памяти.

Развитие наблюдательности, чувства объема, характера и пропорций. Наблюдение предметов происходит в течении 5-10 минут, затем они убираются, и учащиеся приступают к работе.

Тема 11. Итоговое конкурсное композиционное задание на тему "Маккара".

Развитие воображения и фантазии учащихся. Активизация творческого процесса. Проследить за приобретенным умением распределять и согласовывать основные массы в скульптуре, соотносить детализацию изображения с большой формой. Совместное с учащимися обсуждение представленных работ.

2-й год обучения

Тема 1. Народная игрушка на территории России. Ее художественно-стилевые особенности. Беседа.

Народное искусство, его специфика, различные виды: резьба по дереву, керамика, художественная обработка металла, кости и камня. Традиционные народные художественные промыслы на территории России: Каргополь, Пермь, Дымковская игрушка, Богородская деревянная резная игрушка, Филимоновская игрушка и др. Показ иллюстративного материала, фотографий, образцов народной игрушки.

Тема 2. Лепка фигурок по мотивам народных игрушек.

Показываются образцы народных игрушек (в натуре или их изображения) – филимоновские, дымковские и др. Учащиеся сравнивают очертания, пропорции, раскраску, стремятся осмыслить и прочувствовать их художественный образ.

Затем лепят основные части игрушки – туловище, голову, ноги, соединяют и пытаются, с одной стороны, передать реалистический характер форм игрушек, изображающих животных, человека, всадников и т.п., с другой – выразить особенности, характерные именно для филимоновских игрушек, для дымковских игрушек. Сказанное относится и для последующей окраски игрушек гуашью. Важно провести после выполнения задания коллективный анализ игрушек в классе.

Тема 3. Этюд с гипсового слепка, представляющего растительную форму.

Практическое изучение растительных форм, выполненных в пластической технике. Точная передача пропорциональных отношений элементов. Дальнейшее развитие глазомера.

Тема 4. Кратковременные наброски человека с натуры.

Знакомство с пропорциями фигуры человека. Учащиеся выполняют наброски друг с друга.

Тема 5. Этюды по представлению с человеческой фигуры.

Развитие внимания и наблюдательности. Передача пропорций и характерных черт. Рекомендуются изображать людей разного возраста и комплекции, в различных позах.

Тема 6. Скульптура учащихся московской средней художественной школы. Беседа.

Знакомство учащихся с работами своих коллег. Внимание к тематике и сюжетной разработке композиционных заданий, техническим приемам исполнения.

Тема 7. Лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека: "Кузнец", "Гончар", "Продавщица мороженого", "Дворник", "Грузчик", "Носильщик", и т.д. (контрольное задание).

Краткая беседа о труде и быте близких людей, родственников, о различных профессиях. Показ репродукций, открыток, фотографий, скульптурных изображений человека.

Учащимся показываются приемы лепки из общего куска пластилина, глины и из разных кусков.

Главное при выполнении данного задания – закрепление знаний о пропорциях, характерном соотношении частей фигуры человека и их передача в скульптуре малой формы. Одновременно учащиеся должны постараться разобратся и как можно выразительнее передать в пластилине (или глине) особенности рабочей одежды, костюма людей разных специальностей.

3-й год обучения

Тема 1. Об авторе и создании горельефов на фасаде театра им. Горького. Беседа.

Расширить информацию учащихся о наших выдающихся земляках. Заострить внимание на высочайшей технике реалистического исполнения горельефов, композиционном мастерстве скульптора.

Тема 2. Этюд в рельефном изображении сосуда на фоне драпировки.

Задание выполняется в технике сквозного рельефа. В качестве примера проиллюстрировать египетский и скифский рельеф.

Работа над заданием совершенствует учащихся в усвоении принципов рельефного изображения предметов. Ребята практически изучают образование и строение складок драпировки. Построение объемного предмета в плоском изображении со свисающей драпировкой.

Тема 3. Композиционное задание в рельефном изображении на тему "Городские мотивы".

Реализация задания начинается с выполнения эскизов на бумаге: определяется формат изображения, ритмическое расположение элементов, решаются вопросы уравновешенности и выявления композиционного центра будущей композиции. Особое внимание следует уделить разработке декоративно-скульптурного украшения.

Практическая работа начинается с краткого объяснения некоторых закономерностей лепки рельефа. Учащиеся должны понимать, что дело сводится, по сути, к сокращению объема и пространства. Вылепить натуру в рельефе значит сжать все объемные плоскости, перпендикулярные к фону или направленные к нему под углом. Плоскости, ограничивающие объемную форму в параллельном направлении фону, остаются без изменения.

Тема 4. Кратковременные наброски фигуры человека в одежде по памяти и по представлению.

Изучение пропорций и анатомического построения фигуры человека. Обратить внимание на разнообразие поз. Возможно объединение 2-3-х фигур в ситуационном направлении.

Тема 5. Скульптура, несущая добро и красоту. Беседа о творчестве А. Пологовой.

Знакомство учащихся с творчеством современных мастеров.

Тема 6. Создание динамической композиции, включающей 1-2 фигуры человека (контрольное задание).

С помощью плакатов, схем и классной доски учитель объясняет последовательность движения рук, ног, туловища, всей фигуры человека во время ходьбы, бега, спортивных занятий. Сравнивая эти позы, учащиеся быстрее понимают динамику движения человеческой фигуры, пространственное соотношение частей ее.

Объяснение подкрепляется демонстрацией репродукций картин художников с изображением спортсменов (А. Дейнека и др.).

Главная задача состоит в том, чтобы в своей скульптуре учащиеся постарались правильно передать основные пропорции фигуры человека.

4-й год обучения

Тема 1. Авангардная скульптура XX века. Беседа.

Представить, возможно шире, основные направления современной авангардной скульптуры, ее крупнейших представителей в европейском и отечественном искусстве.

Тема 2. Создание абстрактно-фигуративной композиции на темы "Ветер", "Дождь", "Музыка" и т.д.

Развитие наблюдательности, активизация ассоциативного мышления учащихся. Отбор самого характерного и наиболее выразительного. Сведение до минимума пластических средств выражения с целью отстрочить момент узнавания с тем, чтобы заставить зрителя глубже проникнуться смыслом работы.

Тема 3. Создание абстрактно-фигуративной композиции на темы "Купание ребенка", "Моя семья", "Мать и дитя", "Поэт и Муза" и т.д.

Углубление навыком стилизации и трансформации реальных форм. Перевод зрительных впечатлений во внутренние импровизации. Достижение пластической цельности в передаче взаимодействия изображаемых фигур.

Тема 4. Дерево и скульптура. Беседа.

Затрагиваются вопросы истории деревянной скульптуры, учащиеся знакомятся с инструментами и принадлежностями, необходимыми для обработки дерева, элементарными приемами работы, особенностями различных пород деревьев.

Тема 5. Создание сюжетно-тематической композиции на свободную тему (контрольное задание).

Определение качества приобретенных знаний, умений и навыков.

Индивидуальная программа
по теме: «Изобразительное искусство. ДПИ.»

преподавателя МО УДОД ДМШ №6

Уздиной Ю.Д.

г. Ростов- на- Дону
2010 г.

Рецензия на индивидуальную программу Ю.Д.Уздиной.

МОУ ДОД ДМШ №6 имени Г.В.Свиридова.

«Изобразительное искусство. ДПИ»

Данная программа представляет собой достаточно продуманную разработку преподавателя с использованием метода проекта и технологии модульного обучения. Мир творчества – это та среда, в которой человек живет и действует повседневно. Использование проектов в образовательном процессе ведет к переориентации учебного процесса на разнообразные виды самостоятельной деятельности учащихся, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, творческого характера. Определить, сохранить, развить одаренность – является главным принципом данной программы. Основой преподавания выступает единство творческого развития ребенка и его обучения.

Многолетний опыт автора программы и положительные результаты в работе с детьми, о чем свидетельствуют систематические участия в выставках работ детского творчества и художественный уровень самих работ, дает возможность сделать вывод о наличии серьезной базы, обоснованности методических предложений, используемых в данной программе.

Учебная программа вполне доступна в освоении и обладает достаточным объемом необходимых для учебного процесса компонентов, и в силу этого может быть рекомендована к практическому использованию.

Доцент кафедры
Изобразительного искусства ПИ ЮФУ
Член союза художников РФ

К.Н. Яшков

*Подпись зав. кафедрой
отв. секретаря
РОО ВТО, СКР
Капитуленко*

Оглавление

Введение.

1. Использование модульного обучения и проектов в развитии творческих способностей учащихся.

2. Правила, приёмы и средства выражения в ДПИ.

3. Взаимосвязь заданий на занятиях с подростками.
(Календарный рабочий план)

Литература.

Введение.

Мир творчества – это та среда, в которой человек живёт и действует повседневно. Этот мир не только существенно влияет на становление и развитие личности, способствует адекватной адаптации человека в технологической среде, сохранению и творческому её преобразованию, но и содержит потенциал разностороннего формирования человека, обладающего системой ценностных ориентации.

Отображаемая искусством жизнь существует и развивается во времени и пространстве. Поэтому в каждом из видов искусства в большей или меньшей степени отражаются времена, время, пространство и движение. Живопись передаёт ощущение пространства и движения условно на плоскости линиями, цветом, тоном, светом.

Художественно-эстетическое воспитание в «Программе» реализуется в процессе ознакомления с природой, разными видами искусства и художественно-эстетической деятельности. Оно направлено на развитие у ребёнка любви к прекрасному, обогащение его духовного мира, развитие эстетических чувств, эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной и материальной культуры, фактора художественно-эстетического формирования и развития личности ребёнка.

Реализация эстетического воспитания и художественного образования в разных возрастных группах предусматривает:

- развитие интереса к различным видам искусства, формирование представлений о прекрасном в жизни и искусстве, способности воспринимать его;
- формирование художественно-образных представлений и мышления, эмоционально – чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное ;
- развитие творческих способностей;
- обучение основам создания художественных образов, формирование практических навыков работы в различных видах художественной деятельности;
- развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, решение творческих задач ;

- приобщение детей к лучшим образам образца отечественного и мирового искусства;

В разделе эстетического воспитания большое значение придаётся развитию самостоятельной художественной деятельности; формированию стремления проявить себя в разнообразной деятельности.

1. Глава. Каждая современная школа стремится построить процесс обучения и воспитания наиболее эффективно, внедряя в свою деятельность различные инновации. Использование проектов в образовательном процессе ведёт к переориентации учебного процесса на разнообразные виды самостоятельной деятельности учащихся, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, творческого характера. Тема проектов касается теоретического материала с целью углубить знания по данной теме.

Выбор темы проектов может быть различным:

- в одних случаях выдвигается учителем с учётом учебной ситуации, профессиональных интересов и способностей учащихся;

- тематика проектов может предлагаться учащимися, которые ориентируются на собственные интересы, не только познавательные, но и творческие, прикладные.

Целью проектной деятельности становится поиск способов решения проблемы, а задача проектов формулируется как задача достижения цели в определённых условиях. Деятельность в учебном проекте подчинена определённой логике, которая реализуется в последовательности её этапов.

Методы обучения:

- вербальные;
- демонстрация;
- практические методы;
- наблюдения;
- самостоятельная работа с литературой;
- конкурсы творческих проектов.

Наличие значимой в творческом плане проблемы / задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для её решения.

Также в данной программе используется «Технология модульного обучения», которая на мой взгляд прекрасно дополняет проектный метод. Важно, что применение модульной технологии в обучении позволяет системно и максимально точно отслеживать, оценивать весь ход процесса обучения. В ходе обучения учащемуся, недовыполнившему задание прежнего блока, можно давать задание из нового блока, но педагог должен учитывать недовыполненные пункты и стараться, чтобы долг по невыполненному заданию был обязательно погашен. Метод диагностики, соответственно, очень прост: «выполнено» - «не выполнено». При применении данной технологии существует ряд особенностей. Программный модуль состоит из блоков: «Мировоззрение ученика», «Художественно – эстетическое развитие», «Развитие исполнительской техники». Второй блок – «Педагогических задач» определяет задачи, которые должны быть поставлены педагогом перед учащимся по этим же четырём блокам. Третий блок – «Заданий» имеет форму конкретных вопросов и заданий для ученика.

Приведём примерное содержание блоков:

Декоративное рисование. 1 класс. 1 четверть

1-й блок. «Интеллектуальное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».

А) как национальные черты проявляются в ДПИ?

Б) история развития ДПИ.

В) какую информацию мы получаем через предметы ДПИ?

Г) преобразующая деятельность прикладного искусства.

2-й блок. «Педагогических задач»

А) принципы построения узора;

Б) задачи эстетического оформления предметов;

В) какие задачи вы преследовали бы сегодня?

Г) предложить учащимся использовать понравившийся стиль в своих творческих работах.

3-й блок. «Задания»

А) зарисовки схем построения узоров на различных формах;

Б) зарисовки элементов национальных узоров (Городецкая, хохломская , дымковская и т.д.);

В) выполнить декоративное панно.

Материал рассчитан на весь период обучения, а также на сильных, средних и слабых учеников, на их возраст, т. е. учитывая дифференцированный подход к обучению.

2 Глава. Художник наблюдает и изучает жизнь. Его волнуют разнообразные события, явления, люди . Они вызывают определённые мысли и чувства . В результате зарождается идея произведения . Начинается творческий процесс , поиски сюжета , работа над эскизами . Уже на этой начальной стадии , пока в обобщённой конструктивно – декоративной форме эскиза , выявляется идейное содержание , происходит работа над композицией .

Композиция играет огромную роль в создании художественного произведения. Она является его основой, его конструкцией, вытекающей из сущности темы, сюжета, замысла. Композиция в художественном произведении любого вида и жанра – главный составной элемент, организующий и связывающий все его части в единое целое.

Взаимосвязь и соподчинение частей целому существуют как объективная закономерность в природе и обществе. Это же закономерность присуща каждому художественному произведению. Есть и другие объективные законы, сознательное применение которых в творческом процессе, в работе над композицией позволяет художнику достигнуть наибольшей правдивости, выразительности и жизненности. Изучение объективных закономерностей искусства, а также приёмов и средств выражения, помогающих художнику более глубоко и правдиво отражать жизнь, и составляет основу композиции.

Преобразующая деятельность прикладного искусства широка. Она охватывает самые разнообразные предметы и материалы. Начиная с более простых заданий в первый год обучения, постепенно усложняя задания и техники исполнения, учащиеся познают новые способы выражения своих идей и замыслов. Цвет является одним из важных средств выражения и тесно связан с композицией.

Цветовые сочетания могут ритмически повторяться и чередоваться, как и элементы формы. Работа над заданием начинается с

целенаправленного наблюдения. В период наблюдений или при изучении литературных источников работает творческое воображение. Но определяется замысел только тогда, когда собрано много материала (результаты наблюдений, наброски с натуры, зарисовки), когда воображение работает наиболее активно. Развитию воображения особенно способствует работа над заданиями по представлению и воображению.

Основными правилами при работе являются:

- определение сюжетно – композиционного центра картины;
- масштабность как средство выявления сюжетного центра;
- свет как средство выявления главного в художественном произведении;
- равновесие;
- симметрия и асимметрия;
- ритм как средства выражения в искусстве;
- приём изоляции;
- формат;
- размер;
- горизонт, точка зрения;
- тон ;
- цвето – тоновое пятно

Выбор средств выражения играет одну из главных ролей в работе над произведением. Работая с коллажам необходимо уделять большое внимание выбираемому материалу, пластилин также требует тщательного отбора. Какой бы материал не использовался в работе над произведением учащиеся должны знать, что предварительная подготовка необходима, как теоретическая так и практическая.

Основные функции орнамента:

- конструктивная;
- эксплуатационная;
- репрезентационная;
- психическая.

За - много лет существования декоративного искусства сложились разнообразные виды, от орнаментов на предметах быта, ювелирных украшениях, одежде, мебели, огромном разнообразии текстиля до декоративных работ интерьеры украшающих.

Возможности ДПИ безграничны.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

1 год обучения
на I полугодие 20__ учебного года

Тема занятий	Цели и задачи	Количество часов
1. Орнамент	Определить у учащихся уровень знаний по теме орнамент. На базе отличительных элементов дымковской росписи создать варианты узора на круге, на квадрате.	2 часа
2. Дымковская игрушка «Индюк», «Водоноска»	Понять в чем состоит выразительность дымковской игрушки. Составляя узор на сложной форме, сохранить общий стиль росписи	2 часа
3. Аппликация. Выклейка работ на тему «Натюрморт»	Учиться объединять предметы в одну группу. Учиться использовать различные приемы вырезания в соответствии с натурой	2 часа
4. Аппликация из сухих листьев. Изображения птиц и животных.	Формировать практические навыки работы с разнообразными природными материалами, развивать воображение.	2 часа
5. Городецкая роспись.	Знакомство традиционных элементов Городецкой росписи: розан, купавка, бутон, листочек. Составление орнамента с использованием основных элементов на круге, прямоугольнике.	2 часа
6. Роспись предмета сложной формы. Разделочная доска Сказочная ветка, Конь - Огонь	Учиться импровизировать по мотивам Городецкой росписи, используя основные элементы	2 часа
7. Аппликация с элементами конструирования «Подводный мир»	Овладевать такими навыками работы с бумагой как складывание, вырубивание, подклеивание, соединение простых форм в	3 часа

		более сложные	
8	Аппликация «Здравствуй, Зимушка-Зима!»	Познакомиться с техникой коллаж Научиться так подбирать различные материалы, чтобы они гармонично дополняли друг друга	2 часа
			Всего 17 часов

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

1 год обучения
на II полугодие 20__ учебного года

Тема занятий	Цели и задачи	Количество часов
1. Голубая Гжель.	Знакомство с росписью и освоение ее традиционных форм	2 часа
2. Голубая Гжель. «Сказочная птица», «Чудо-Юдо Рыба-Кит»	Познакомиться с различными вариациями оформления предметов сложной формы	3 часа
3. Аппликация «Весенние цветы».	Учиться использовать выразительные средства аппликации. Развивать чувство пропорций отношения форм	2 часа
4. Натюрморт. Декоративное решение в стиле «мозаика».	Познакомиться с декоративной техникой – мозаика. Научиться составлять гармоничную многоцветную композицию на основе контурного рисунка	2 часа
5. «Звезда - Кассиопея» Коллаж ко Дню Космонавтики.	Учиться творчески включаться в работу. Совершенствовать композиционные умения. Познакомиться с приемами, придающими композиции динамический характер	2 часа
7. «Жостовский букет».	Познакомиться с многообразием форм и оттенков и вариантами композиционного размещения узора. Освоить прием росписи с преимущественным изображением цветов розы	4 часа
8 Изображение мягкой игрушки. Способ обрыва бумаги.	Учиться видеть особенности фигуры, передавать средствами аппликации изображение поверхности	2 часа
		Всего 17 часов

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

2 год обучения
на I полугодие 20__ учебного года

Тема занятий	Цели и задачи	Количество часов
1. Конструирование из бумаги: «Сидящая птица».	Открыть новые свойства бумаги как художественного материала. Познакомиться с такими приемами, как гофрирование, надрез, склеивание внахлест и в торец, криволинейное складывание – надрез по кривой линии сгиба и формирование сгиба пальцами рук.	4 часа
2. Роспись бумажной конструкции «Сидящая птица»	Сочинить декоративный образ на основе переработки натурального материала.	2 часа
3. Изготовление композиции «Дом», «Дерево», «Ваза с цветами».	Познакомство с народными декоративными вырезанками из бумаги, полученными в результате многократного сгибания бумаги для вырезания. Выполнение узора на квадрате, на круге.	2 часа
4. Хохломская роспись. Панно «Рыбки».	Познакомиться с особенностями хохломской росписи. Упражняться в приемах росписи. Изучить тип композиции в виде веночной волнообразной линии.	2 часа
5 Макетирование. Возведение сруба русской избы.	Познакомиться с таким методом как скатывание бумаги. Закрепить навыки работы с криволинейному складыванию. Познакомиться с вариантами строительства избы. Изготовить сруб.	3 часа
6. Конструирование из бумаги. «Снегурочка».	Открыть новые свойства бумаги, как художественного материала - формирование геометрических тел, моделирование.	4 часа

	конструировать объемные формы, усложняя их декоративными деталями.	
		Всего 17 часов

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

2 год обучения
на II полугодие 20__ учебного года

Тема занятий	Цели и задачи	Количество часов
1. Аппликация. Из геометрических фигур разной величины составить фигуру человека в движении.	Продолжаем изучение пропорций и конструкции фигуры человека. Учимся передавать движения.	2 часа
2. Создание самостоятельного орнамента на основе изученного материала (народные вышивки). Гуашь.	Изучение символики мотивов в народной вышивке. Самостоятельный выбор главного элемента, определение его размера и сочетание с второстепенными.	3 часа
3. Аппликация с элементами коллажа «Жираф», «Африка».	Комбинирование приемов вырезания с приемами обрывания для достижения большей выразительности. Работа на сближенных цветовых отношениях.	3 часа
4. Композиционная серия «Буквы». Предмет и обозначающее его слово	Познакомиться с мелодической, пластической, ассоциативно – образной основой ирифтовой композиции. Создать композицию из множества различных написаний выбранного слова	3 часа
5. Аппликация. Стилизованное изображение животных.	Создать декоративный образ на основе переработки фактурного материала.	3 часа
6. Древнегреческий орнамент. Роспись амфоры, кратера, лекифа.	Исполнить мотивы древнегреческого геометрического и растительного орнамента с учетом архитектоники различных керамических сосудов.	3 часа
		Всего 17 часов

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

3 год обучения

на I полугодие 20__ учебного года

Тема занятия	Цели и задачи	Количество часов
1.Зарисовки схем построения узора на различных формах.	Познакомить с построением узора на различных формах. Составить схемы построения узора на различных формах, дающих плоскостной контур предмета. Дать несколько вариантов оформления одной и той же вещи.	5
2.Орнамент в истории культуры и искусства.	Дать представление об истории орнамента, смысловых корнях орнаментики древних культур: Египта, Рима, Византии и т.д. Зарисовки элементов.	4
3. Роспись деревянного предмета.	Использование полученных знаний для декоративного оформления предмета. Выполнить задание при помощи исследовательской работы проведённой на предыдущих уроках.	8
Итого:		17

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

3- год обучения

на 2 полугодие 20_ учебного года

Тема занятия	Цели и задачи	Количество часов
1. Декоративное панно.	Зачётная работа, выявляющая усвоение пройденного материала по декоративному рисованию, умение составить общую композицию, используя элементы, какого-либо вида росписи, с соблюдением стиля. Объединение в небольшие группы, количество учащихся может быть различным в зависимости от формы, на которой создаётся узор и его композиция.	9
2. Декоративная работа - «Фантазия».	Знакомство с новой техникой ДПИ. Использование пластилина, бумаги даёт много возможностей для воплощения творческих замыслов. Применение живописных приёмов в работе с пластилином, а также работа в смешанной технике даёт потрясающие результаты. Показать технику работы с пластилином и красками.	9
Итого:		18
Общее количество часов		35

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

4-год обучения

на 1-2 полугодие 20_ учебного года

Тема занятия	Цели и задачи	Количество часов
1. Коллаж с применением текстильных материалов.	Рассказ об истории развития тканей, свойствах и особенностях. Научить делать предварительный эскизный вариант работы с правильным подбором ниток, тканей, ножниц, клея, техники исполнения. Воспитание эстетического вкуса.	17
2. Искусство гобелена.	Знакомство с техникой, видами, способами исполнения . «История возникновения»- проекты творческих работ. Рассказать о последовательности выполнения работы, тщательном подборе цвета, фактуры нитей.	17
Итого:		34
Общее количество часов		

Примерный рабочий план
Преподавателя МОУ ДОД ДМШ №6 им. Свиридова.
Ю. Д. Уздиной
По программе «Изобразительное искусство. ДПИ.»

Занятие 1. Зарисовки схем построения узора на различных формах.

Цель. Познакомиться с построением узора на различных формах.

Материалы и оборудование. Образцы различных предметов декоративно – прикладного искусства ; таблицы с принципами построения узора ; белая бумага, грифельный черный и цветные карандаши , линейка , циркуль .

Методы проведения. Рассмотреть предметы ДПИ , выполненные из различных материалов и в различных техниках и стилях .

Предложить сравнить , что является общим для всех стилей и в чём различие . Затем следует познакомиться с таблицами , в дальнейшем это поможет составить любой узор с учётом формы предмета . Схемы необходимо зарисовать , чтобы использовать их в последующих работах .

Задание . Составить схемы построения узора на нескольких формах , дающих плоскостной контур предмета . Дать несколько вариантов оформления одной и той же вещи .

Исследовательская деятельность. Проработка темы, исследовательская работа. Выбор проекта, актуальность , цели и задачи исследования . (предоставляется свободный выбор учащимся)

Занятие 2. Орнамент в истории культуры и искусства.

Цель. Дать представление об истории орнамента , смысловых корнях орнаментики древних культур : Египта, Рима, Византии , Китая , Японии , Мусульманского орнамента .

Материалы и оборудование . Пособия , альбомы по орнаментике народов России , обращения к исследовательским работам А . Формозова , палеонтолога В. И. Бибиковой . Просмотр видео фильмов , слайдов .

Методы проведения. Традиционный урок с новыми аспектами (урок- беседа, урок- лекция, урок- экскурсия, урок зачёт.) Педагог выбирает на своё усмотрение.

Задание. Поиск информации, работа с источниками. Защита исследовательской работы .

Исследовательская работа. Ученики в процессе обучения расширяют свой кругозор , приобретают знания.

Занятие 3. Роспись деревянного предмета

Цель. Использование полученных знаний для декоративного оформления предмета. Предмет выбирается по желанию учащихся.

Материалы и оборудование. Богатый зрительный ряд из изделий народного промысла, иллюстрации ; деревянная доска, гуашь, кисти , карандаш , мелкая наждачка , заготовки эскизов по данной теме , лак для дерева .

Задание. Выполнить при помощи исследовательской работы проведённой на предыдущих уроках.

Занятие 4. Декоративное панно (коллективная работа).

Цель. Зачётная работа, выявляющая усвоение пройденного материала по декоративному рисованию, умение составить общую композицию , используя элементы какого-либо вида росписи , с соблюдением стиля .

Материалы и оборудование. Бумага различного, оборудование для рисования , таблицы и собственные наработки .

Задание. Объединение в небольшие группы, количество учащихся может быть различным в зависимости от формы, на которой создаётся узор и композиция его .

В данном задании очень хорошо применяется « Метод проекта и модульного обучения».

Занятие 5. Декоративная работа – « Фантазия».

Цель. Знакомство с новой техникой в ДПИ . Использование пластилина , гуаши , бумаги даёт очень много возможностей для воплощения творческих замыслов .

Материалы и оборудование. Творческие наработки, бумага, пластилин , гуашь , широкая мягкая кисть , палитра .

Задание. Овладение новой техникой дающей новые возможности для творчества. Данная техника помогает учащимся овладеть некоторыми особенностями живописи и в дальнейшем не боятся работать красками. Применение живописных приёмов в работе с пластилином а также работа в смешанной техники даёт потрясающие результаты. Показать учащимся технику работы с пластилином и красками.

Исследовательская работа. Просмотр материала по выбранной теме , наработки , зарисовки , эскизные варианты .

Занятие 6с. Коллаж с применением текстильных материалов.

Цель. Рассказать об истории развития тканей, свойствах и особенностях. Научить делать предварительный эскизный вариант работы с правильным подбором ниток, тканей, ножниц, клея, техники исполнения. Воспитание эстетического вкуса.

Материалы и оборудование. Картон, нитки (шерсть, смешанные и искусственные волокна), кожа, замша, мех.

Задание. Выполнение коллажа по ранее подготовленному эскизу.

Исследовательская деятельность. Глубина проникновения в проблему, использование знаний из других областей. Эстетика оформления проекта.

Занятие 7. Искусство гобелена.

Цель. Знакомство с техникой, видами, способами исполнения.

«История возникновения» – проекты творческих работ. Рассказать о последовательности выполнения работы, тщательном подборе цвета, фактуры нитей.

Материалы и оборудование. В зависимости от выбранной техники (рамка, нитки, игла, линейка, эскиз в цвете, холст)

Задание. Выполнение работы.

В программе не указывается количество часов, так как это зависит от возраста, подготовки учащихся возможностей учебного плана. Педагог по своему усмотрению уделяет необходимое время выбранной теме.

Формой проведения занятий по программе является урок. В зависимости от планируемых целей применяю следующие формы учебных занятий.

- На основе исследовательской деятельности – практические, - исследовательские;
- Урок творчество;
- Традиционные уроки с новыми аспектами: урок- беседа, урок- лекция, урок- экскурсия, урок- зачёт.
- Применение информационных технологий.

Данная форма организации обучения, позволяет повысить значительно эффективность обучения. Она обеспечивает систему

действенных обратных связей, что способствует развитию личности, самореализации не только обучающихся, но и педагогов. Им предоставляются новые возможности осмысления собственного опыта и знаний.

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1- ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Примерное распределение учебных часов

Первое полугодие

Тема	Количество часов
1.Виды и жанры изобразительного искусства.	2
2.Фреска	1
3. Резьба	1
4. Композиция	1
5. « Орнамент» в произведениях разных народов	1
6. Наскальные изображения, зарождение изобразительно искусства.	2
7. Керамика	1
8. Гравюра	1
9. Перспектива	1
10.Интерьер – в поисках начала	2
11.Как жанр интерьера попал в Россию	2
12.Путешествие в Зазеркалье, окно, разбитое зеркало	2

Второе полугодие

1. Иконопись	1
2. Иконография Спасителя	2
3. Иконография Божией Матери	2
4. Иконография ангелов, святых и православных праздников	2
5. Библейская живопись	5
6. Тайна Туринской плащаницы	1
7. Историческая картина	5

Итого:

Общее количество часов 1-го года обучения

35

УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Примерное распределение учебных часов

Первое полугодие

Тема	Количество часов
1. Вводная беседа .	1
2. Искусство Древнего мира .	1
3. Искусство первобытного общества.	1
4. Искусство Древнего Египта	6
5. Искусство Древней Греции	8

Второе полугодие

1. Искусство Древнего Рима	1
2. Творчество мастеров: Фидия и т. д.	1
3. Творчество мастеров: Мирона и т. д.	1
4. Искусство Византии	1
5. Живопись, театр, архитектура, духовное просвещение	2
6. Важнейшие особенности культуры Византии	1
7. Искусство Западной Европы 10- 14 век.	1
8. Романское искусство 10-12 век.	2
9. Скульптура и живопись этого периода .	2
10. Готическое искусство 12-13 век.	1
11. Искусство Западной Европы 14-20 век.	1
12. Искусство эпохи Возрождения в Италии.	2
13. Искусство Возрождения в Северной Европе.	1

Итого:

Общее количество часов 2-го года обучения 34

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Примерное распределение учебных часов

Первое полугодие

Тема	Количество часов
1. Искусство Италии 17 век.	3
2. Искусство Испании 17 век.	2
3. Искусство Фландрии 17 век.	2
4. Искусство Голландии 17 век.	3
5. Искусство Франции 17 век.	5
6. Искусство эпохи Великой буржуазной революции.	2

Второе полугодие

1. Знаменитые соборы Западной Европы.	1
2. Собор в Вормсе: храм или крепость?	2
3. Собор Санта- Мария Марджоре в Пизе: уклонившаяся Колокольня.	3
4. Собор Парижской Богоматери: готическая энциклопедия	2
5. Собор в Сиене: между тремя эпохами.	4
6. Собор Святого Петра в Риме: крест против круга	5
7. Пантеон в Париже: в плену у героев	2

Итого:

Общее количество часов 3-го года обучения **36**

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4- ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Примерное распределение учебных часов

Первое полугодие

Тема	Количество часов
1. Сказка в русской живописи.	2
2. Красавицы Врубеля и их проклятия	3
3. Билибинский сказочный стиль	2
4. Чудо- богатыри	2
5. Демон и тайна глубокого цвета	2
6. Язык сказочных символов	1
7. «Смешинка» в сказке	1
8. Искусство индейцев Северной Америки	2
9. Маски эскимосов	1
10. Декоративно- прикладное искусство Китая	2

Второе полугодие

1. Родоначальник акварельного портрета П.Соколов	2
2. Как портрет появился на Руси	1
3. Академический портрет	2
4. Творчество И.Никитина	1
5. Творчество К.П.Брюллова	1
6. Творчество В.А.Серова	1
7. Передвижники	2
8. Творчество В.И Сурикова	1
9. Импрессионисты	4
10. Искусство мастеров Палеха	2

Итого:

Общее количество часов 4-го года обучения 34

Литература

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность . Программа и рекомендации. М., Издательство Мозаика- Синтез 2006.

Косминская В.Б, Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей. М., « Просвещение» 2000.

Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении» М., 2008.

Феррон М. Перспектива. Изд. «Белый город» 2002.

Юный художник . 1998, 2000, 2008, 2010.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для реализации программы необходимо:

- уменьшение количественного и стабилизация качественного состава групп к 3-4-му году обучения, обусловливаемое необходимостью усиления индивидуальной работы с учащимися и возрастающей сложностью реализуемых задач;
- наличие централизованного и систематически пополняющегося на-
тюрмортного фонда;
- наличие классифицированных по предметам и темам наглядных и учебно-дидактических пособий, слайдов, репродукций, видеомате-
риалов;
- наличие диопроекторов, видеотехники;
- наличие аудиотехники и аудиокассет с записью необходимых музы-
кальных произведений;
- системная, методически проработанная выставочная деятельность с
регулярной сменой экспозиций;
- наличие периодики по современному изобразительному искусству;
- наличие широкого и качественного спектра изоматериалов и инст-
рументов;
- стимулирование и материальное поощрение наиболее отличившихся
в учебе учащихся.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1 Барщ А.О. Рисунок в средней художественной школе. М. «Академия художеств СССР». 1963 г.
- 2 Авсян О.А. Натура и рисование по представлению. М. «Изобразительное искусство». 1985 г.
- 3 Иогансон Б.В. Школа изобразительного искусства (рисунок). М. «Изобразительное искусство». 1988 г.
- 4 Агамирова А.
Глуховская Р. Советский станковый рисунок. М. «Советский художник». 1981 г.
- 5 Сокольникова Н.М. Основы рисунка. Обнинск. Издательство «Титул». 1996 г.
- 6 Алексеев С.С. Элементарный курс цветоведения: Для художественной школы. Л. «Изоиздат». 1937 г.
- 7 Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. М. Госстройиздат. 1959 г.
- 8 Столяров И.И. Акварель: материалы и способы письма. Минск. Высшая школа. 1986 г.
- 9 Иогансон Б.В. Школа изобразительного искусства (Живопись акварелью). М. "Изобразительное искусство". 1988 г.
- 10 Сокольникова Н.М. Основы живописи. Основы композиции. Обнинск. Издательство «Титул». 1996 г.
- 11 Боголюбов Н.С. Лепка. М. «Просвещение». 1979 г.
- 12 Алексеева Л.В. Скульптура. М- Л. «Просвещение». 1964 г.
- 13 Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора. М. «Советский художник». 1960 г.
- 14 Крестовский И.В. Скульптура. М. «Профиздат». 1960 г.
- 15 Юный художник: Журнал