

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа»
имени заслуженного работника культуры Российской Федерации
Павлова Юрия Васильевича

ПРИНЯТО

на заседании
педагогического совета
Протокол № 5
от «30» мая 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «ДХШ»
им. Павлова Ю.В.
А.А. Вилкова
«04» июля 2024г.

Приложение №4
к приказу № 68
от «04» июля 2024г.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ КУРС «АРТ-КЛАСС»

Возраст обучающихся: от 7 лет
Срок реализации: 2 месяца

Автор-составитель
преподаватель
Каталова Екатерина Дмитриевна

г.Ульяновск, 2024г.

Структура программы курса обучения

1. Пояснительная записка
2. Содержание курса обучения
3. Требования к уровню подготовки учащихся
4. Формы и методы контроля, система оценок
5. Методическое обеспечение учебного процесса
6. Список литературы

1. Пояснительная записка

Программой курса «Арт-класс» по декоративно-прикладному искусству и народным промыслам предусматривает приобретение учащимися специальных знаний и практических навыков в художественном оформлении изделий с учетом их технологий.

В учебно-воспитательной работе с детьми ДХШ наряду с изучением изобразительной грамоты по рисунку, живописи, композиции и скульптуре все большее значение приобретают занятия по прикладной композиции и работа в материале. Она способствует развитию мышления, творческого воображения, художественных способностей учащихся и их эстетическому воспитанию.

Данный курс предусматривает изучение основ изобразительного искусства, направлена на развитие зрительной памяти, художественного мышления, творческого воображения, изобразительного творчества. Изучение методов формообразования и композиции. Изучение основ проектной графики, которые позволяют визуально передать творческий замысел художника, основ композиции, её закономерностей, а так же свойств и качеств, соблюдение которых в значительной мере гарантирует высокий конечный результат, что позволяет перейти от общих классических понятий.

1.1 Основная цель данной программы: развить творческие способности учащихся, ассоциативное мышление, целостность восприятия. Развить художественный вкус. Владеть композиционными приемами.

1.2 Основной задачей программы является раскрытие сущности художественного проектирования. Для создания подлинно совершенных изделий и сувениров необходим синтез художественного таланта и интуиция с глубоким знанием теории композиции и методики художественного проектирования, хорошим знанием технологии производства и декоративных материалов, используемых в производстве.

Творческая композиция – особая часть творчества, со своими профессиональными приёмами и методами работы. Эта часть знаний связана с методикой художественного проектирования и, естественно приобретается не только с помощью специальной литературы, но прежде всего в процессе самой работы, то есть в ходе накопления практического опыта.

Главное внимание программы обращается на освоение и использование художественных принципов народного искусства: декоративность, утилитарность, ансамбливость, выразительность форм, своеобразие цветовых отношений, умелое размещение орнамента, связь материала с техникой исполнения. Важно научить учащихся видеть, выбирать, получать творческий импульс от зрительных образов, замечать декоративные качества природы – пластику формы, силуэты, линии, ритмы, гармонию цветовых сочетаний. Художник – мастер в процессе создания композиции всегда обращается к жизненным впечатлениям.

Курс состоит из ряда тем, в которых предусматривается как решение теоретических вопросов композиции изделий, так и практические занятия по выполнению учащимися эскизно-проектных работ на заданную тему. Специальный краткосрочный курс включает в себя вводные беседы, объяснение целей и задач.

1.3 Настоящая программа предполагает обучение учащихся сроком 2 месяца. Занятия проходят 1-2 раза в неделю по 4 часа в неделю.

Возраст учащихся от 7 лет. Оптимальное количество детей в группе в среднем 10 человек, так как при большем количестве учащихся преподаватель не сможет уделить необходимое количество времени для индивидуальной работы с каждым. Задания, которые предлагаются учащимся для выполнения в материале, учитывают постепенное нарастание сложностей в создании композиции.

1.4 Методы обучения:

Словесный – беседа, рассказ, объяснение.

Наглядный – показ готовых работ, иллюстраций, таблиц, схем, наблюдение

Практический – выполнение практических заданий по темам программы.

1.5 Условия набора: в коллектив принимаются дети по желанию, без ограничений.

1.6 Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

№ п/п	Наименование предметной области/учебного предмета	Годы обучения (классы), количество аудиторных часов в неделю	Итоговая аттестация
		I	
1	Творческая композиция	4	-

	Всего:	4	
--	---------------	----------	--

Учебно-тематический план

Недели	Содержание урока. Темы.	Аудиторная	Самостоятельная
1	Основные законы композиции. Изобразительные средства композиции. Виды контрастов в композициях.	4	-
2	Статичность и динамичность в организации композиции.	4	-
3	Ритмы в построении композиций.	4	-
4	Симметрия и асимметрия в композициях.	4	-
5	Членение основных форм в композиции	4	-
6	Формообразование простых объёмных форм на основе простых конструкций	4	-
7	Теория гармонических цветовых сочетаний	4	-
8	Общий обзор о декоративных блюдах.	4	-
Всего:		32	-

2.Содержание программы

Тема 1. Основные законы композиции. Изобразительные средства композиции. Виды контрастов в композициях.

Основные законы композиции. 1) закон целостности; 2) закон контрастности; 3) закон новизны; 4) закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу.

Изобразительные средства композиции. Приемы и методы работы над композицией. Определение понятий: пропорции и пропорциональность, «золотое сечение», масштаб и масштабность, Контраст, нюанс и равенство, метр и ритм. Основные понятия о средствах выражения плоскости композиции (точки, штрихи, линии; контур, силуэт, тон, цвет; фактура разных материалов).

Виды контрастов в композициях. Основные понятия контрастов в плоскостной композиции. Тожество, нюанс, контраст. Контраст: плоскостных элементов по величине; прямолинейных и криволинейных форм; форм в тоне, цвете, разными материалами по фактуре.

Материал – Глина, опилочная масса, соленое тесто, стеки, бумага, иллюстративный материал.

Цель: знакомство с многообразием скульптурного материала и работой с ним.

Задачи: грамотно приготовить материал к работе.

Тема 2. Статичность и динамичность в организации композиции.

Статичное построение форм на основе вертикалей и их композиционное выражение. Динамичное построение форм по горизонтали, зигзагу, спирали; другие сложные формообразования.

Материал – опилочная масса, дощечка, вода, стеки, тряпочка, образцы работ.

Цель: организация объемной формы, понятие симметрии.

Задачи: отработать навыки лепки круговыми движениями объемной фигуры, аккуратное выполнение работы

Тема 3. Ритмы в построении композиций.

Метрическое и ритмическое построение форм в композиции. Ритмические ряды вертикальных форм. Сочетание вертикальных и горизонтальных ритмов в образовании рапортных композиций в декоративно-прикладном искусстве. Ритмические ряды с акцентами в интервале.

Материал – опилочная масса, дощечка, вода, стеки, тряпочка, образцы работ.

Цель: развитие наблюдательности, чувство объема, пропорции

Задачи: развитие пространственного мышления, отработка навыка сдавливания в лепке, добиться четкости в линиях и гранях куба.

Тема 4. Симметрия и асимметрия в композициях.

Симметрия - особый ряд геометрической закономерности, гармония форм в декоративно-прикладном искусстве. Зеркальная симметрия как равенство двух частей. Асимметрия как гармония разных форм в композиции, построенной на равновесии и соподчинению деталей созданию целостности.

Материал – опилочная масса, дощечка, вода, стеки, тряпочка, образцы работ, муляжи.

Цель: освоение приема лепки из целого куска.

Задачи: развитие образного мышления, добиться симметрии, четкости формы, отработать навык вдавливания и углубления.

Тема 5. Членение основных форм в композиции

Членение геометрических форм по вертикали и горизонтали в любом ритмическом порядке. Совмещение статичности и динамичности, симметрии и асимметрии в членении форм. Доминанта как акцентирующая часть композиционного центра.

Материал – высушенное изделие, вода, тряпочка, кисть, акварель, гуашь, палитра, образцы работ.

Цель: раскрашивание готовых работ.

Задачи: первый этап – грунтовка изделия водоземulsionной краской.

Второй этап – роспись акварелью или гуашью.

Тема 6. Формообразование простых объёмных форм на основе простых конструкций

Формообразование простых объёмных форм на основе простых конструкций. Композиция на организацию объёмной формы по трем координатам. Соединения простых композиционных частей (шар, цилиндр, куб, прямоугольник). Ритмическое построение объёмно-пространственных форм на основе сочленения элементов.

Материал – изделие, кисть, акварель, гуашь, палитра, образцы работ.

Цель: раскрашивание готовых работ.

Задачи: повторения материала предыдущего материала, концентрация внимания на качество исполнения, законченность, воспитание чувства цвета.

Тема 7. Теория гармонических цветовых сочетаний

Теория гармонических сочетаний по системе Козлова. Изменение собственного цвета. Цветовая система Матюшина.

Материал – изделие, кисть, акварель, гуашь, палитра, образцы работ.

Цель: раскрашивание готовых работ.

Задачи: навыки работы акварелью, гуашью по объёмным формам.

Тема 8. Общий обзор о декоративных блюдах.

Общий обзор о декоративных блюдах, их функциональное назначение.

Материал – опилочная масса, дощечка, вода, стеки, тряпочка, образцы работ, муляжи.

Цель: лепка по шаблонам, закрепление материала предыдущих заданий, развитие рук и глаза учащихся.

Задачи: грамотное выполнение работ с помощью шаблона.

3. Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения программы учащиеся должны знать:

- цели, задачи, основные законы, выразительные средства композиции;
- особенности принципа формообразования художественных изделий декоративно-прикладного искусства;
- современные методы и приемы проектирования художественных изделий декоративного и прикладного значения;
- принципы организации пространства;
- последовательность выполнения, особенности разработки и исполнения художественно-графического проекта;
- закономерности, свойства и качество композиции.

Учащиеся должны уметь:

- производить предпроектное исследования;
- использовать законы формообразования и средства композиции в процессе проектирования;
- осуществлять целевой отбор и анализ подготовительного материала для изготовления изделий декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, выбор художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей, последовательного ведения работы над композицией;
- применять знания, умения и навыки, полученные при изучении других художественных дисциплин;
- последовательно выполнять работу над композицией.

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля:

- вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам;
- текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме. Он позволяет учащимся усвоить последовательность технологических операций;
- рубежный, который проводится после завершения изучения каждого блока. Он закрепляет знания и умения, связанные технологической характеристикой изделия;
- итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы.

4. Формы и методы контроля, система оценок

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет коллективный анализ ученических работ. При этом отмечаются наиболее удачные решения, оригинальные подходы к выполнению задания, разбираются характерные ошибки. Необходимо оценивать у учащихся умение ставить и решать познавательные и практические задачи, умение выполнять самостоятельно практическую работу и её анализировать. Проверка может быть в устной форме (индивидуальный, групповой опрос, промежуточных просмотров после выполнения, в виде итоговых выставочных работ и выполнения творческих проектов, а так же возможно проведение деловой (ролевой) игры.

Контроль может осуществляться в следующих формах: собеседование, защита выпускной работы, участие в конкурсах, выставках.

Дополнительным способом определения результативности учебного процесса является участие в конкурсах различного уровня.

Формами промежуточной и итоговой аттестации является просмотры и выставки работ учащихся.

5. Методическое обеспечение учебного процесса

На занятиях по данной программе обязательно использование видеоматериалов и слайд – комплектов с наглядными учебными пособиями; демонстрация печатных материалов (фотографии скульптур, репродукция картин, таблицы, схемы). Для реализации данной программы, необходимы следующие методические комплексы:

Подборка наглядного материала: изделия народных мастеров, лучшие работы учащихся, методические пособия, фотографии и репродукции изделий.

Подборка технологических карт, схем:

1. Разработка рефератов.
2. Разработка творческих проектов.
3. Видеопроектор, экран, интерактивная доска, магнитофон с USB выходом

Видео материалы: тематические презентации. Музыкальные записи – шум природы, воды, лирическая музыка

Инструментарий и материалы, необходимые для работы по данной программе:

Для обеспечения работы учащихся в классе необходимо оборудование:
-помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям: сухое, светлое, с естественным доступом воздуха, хорошо налаженной вентиляцией, по площади, рассчитанное на группу не менее 10 человек;

-столы, расположенные таким образом, чтобы свет падал с левой стороны или спереди работающего;

-оформление мастерской должно быть тщательно продумано и соответствовало сочетанию отдельных элементов, масштабности;

- для работы в вечернее время помещение оборудуется электрическим светом со специальными лампами для модели;

- расходные материалы: мука, соль, опилки, глина, краски (гуашь), карандаши, линейки, ластик, калька, рамки, ткань или бархатная бумага для фона панно, проволока, лак ПФ-283 или нитролаки НЦ, скалка, валик, ситечко, стеки, клей ПВА, клей «Момент», кожа, ткань, бисер, салфетки для «декупажа» и т.д.

- демонстрационный материал: альбом выставочных работ, готовые образцы изделий, репродукции картин, образцы рисунков.

6. Список литературы и средств обучения

Основная литература

1. Визер, В. В. Система цвета в живописи: учебное пособие / В.В.Визер, – Санкт-Петербург: Питер, 2004.
2. Визер, В. В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве: научно-популярная литература / В. В. Визер, – Санкт-Петербург: Питер, 2005.
3. Власов, В. Большой энциклопедический словарь: 4т. / В. Власов.– Санкт-Петербург: «ЛИГА», 2000.
4. Бесчастнов, Н. П. Живопись: учебное пособие для студентов вузов. / авт. Н. П. Бесчастнов и др. – Москва: Владос, 2004.
5. Иванов, В. И. О тоне и цвете в живописи: ч. 2 / В. И. Иванов; Ред. Т. Блынская. – Москва: Юный художник, 2002.
6. Шабанов, Н. К. Художественно-педагогический словарь / Н. К. Шабанов, О.П. Шабанова и др. – Москва: Академический проспект: Трикста, 2005.
7. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства: учебное пособие / Ю. П. Шашков. – Москва: Трикста: Академический проспект, 2006
8. Штаничева, И. С. Живопись: учебное пособие / И. С. Штаничева – Москва: В. И. Денисенко, 2009.
9. [www. Spbappo.ru/modules/div/cao/cao.php](http://www.Spbappo.ru/modules/div/cao/cao.php)
10. naportal.ru
11. <http://www.tnrk.ru>

Дополнительная литература

1. Алпатов, М. В. Композиция в живописи. Исторический очерк / М. В. Алпатов – Москва: Искусство, 1940.
2. Беда, Г. В. Основы изобразительной живописи: Рисунок, живопись, композиция / Г. В. Беда. – Москва: Просвещение, 1981.
3. Волков, Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. – Москва: Искусство, 1977.
4. Даниэль, С. М. Картина классической эпохи: Проблемы композиции в западноевропейской живописи 18 в. / С. М. Даниэль. – Ленинград: Искусство, 1986.
5. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи: учебное пособие. / Ф. В. Ковалев. – Киев: высшая школа, 1989.
6. Раушенбах, Б. В. Пространственное построение в живописи: Очерк основных методов /Б. В. Раушенбах. – Москва: Наука, 1980.

7. Шорохов Е. В. Основы композиции: учебное пособие. / Е. В. Шорохов. – Москва: Просвещение, 1979.