

МУ ДО «Детская школа искусств»

п. Первомайский

Образовательная программа
«Декоративная композиция»
Для учащихся класса профориентации
детских художественных школ и
художественных отделений школ искусств
(1 год обучения)

2023 г

Пояснительная записка.

В связи с появлением дисциплины «Декоративная композиция» на художественно-графических факультетах возникла необходимость ввести этот предмет и в художественные школы. Он стал наряду с рисунком и живописью одним из самых важных учебных предметов. Изучение основ декоративной композиции и овладение навыками декоративного изображения различных объектов помогает учащимся грамотно создавать практические работы.

Эта программа адресована учащимся, закончившим основной курс художественной школы и сделавшим выбор в пользу дальнейшего обучения в средних и высших учебных заведениях художественного направления.

Программа ставит цель – подготовить учащегося к сдаче экзаменов в выбранное учебное заведение, т.е. за учебный год повторить и закрепить знания, умения и навыки, приобретенные за основной курс обучения. Помочь учащимся более грамотно пользоваться в самостоятельной работе над декоративной композицией правилами, приемами и средствами, сознательно подходить к творчеству - это позволит успешно преодолеть вступительные испытания.

Программа содействует развитию творческих возможностей учащихся, планомерному овладению методом и системной работой над художественным произведением, повышает познавательную активность.

В начале следует напомнить об основных принципах организации декоративной композиции, способах размещения изображаемых объектов на формате плоскости, правилах, приёмах и средствах, используемых в декоративной композиции. Далее рассмотреть вопросы стилизации, переработки природной формы в различных видах декоративных композиций. Повторить закономерности орнаментальных композиций и закончить учебный год разработкой тематической декоративной композицией на заданную тему.

Результатом освоения учебного предмета «Композиция декоративная» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

Знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- тональной, цветовой, линейной композиции;
- об основных принципах стилизации;
- о движении в композиции;
- о ритме в декоративной композиции;
- о контрастах и нюансах;
- о принципах построения геометрического орнамента
- о развитии пластической идеи в декоративной композиции;
- о создании декоративной

композиции;

- о пропорциях;
- о символическом значении цвета в композиции;
- о влиянии цвета и тона в условной картинной плоскости;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;
- применения основных правил и законов декоративной композиции;
- о трансформации плоскости;
- композиционных схем построения орнаментов;
- о плановости, условном построении пространства;
- о стилизации, силуэте;
- об организации картинной плоскости путем переработки реального мотива в декоративно-орнаментальный;
- о стилевом единстве, пластичности, декоративности;
- законов формальной композиции;
- о разных видах ритмов.

Умения:

- уравнивать основные элементы в листе;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над декоративной композицией;
- работать над индивидуальным решением композиции;
- передавать стилистику деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;
- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до известной степени законченности;
- обрабатывать поверхность листа, передавать характер растений, насекомых и животных;
- выполнения декоративной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с собранным материалом;
- организации структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем;
- самостоятельно трансформировать плоскость;
- самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств - линии, пятна;
- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
- создавать сложные художественные образы;
- добиваться цельности композиции
- органичного введения декора в композицию пейзажа.

Навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работы над декоративной композицией;

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов;
- овладения приемами техники бумажной пластики.
- разработки декоративной композиции;
- использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
- приобретение опыта работы над тематической декоративной композицией.
- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания целостности цветотонального решения листа.
- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции;
- создания декоративной композиции с элементами пейзажа и архитектуры.
- ассоциативного мышления.
- использования символов в изображении;

В результате реализации программы учащиеся смогут успешно справиться с экзаменационными заданиями при поступлении в художественные учебные заведения.

Возраст учащихся 14-17 лет. Занятия могут быть как групповыми, так и индивидуальными (от 1 до 10 человек) по 1 часу в неделю.

Условием реализации этой программы являются: начальное художественное образование учащегося, наличие профессиональных кадров, наличие методического фонда, школьная библиотека, художественные материалы.

Примерный тематический план:

№ задания	Название задания	Количество часов
1	Основные принципы организации декоративной композиции. Способы организации пространства. Правила, приёмы и средства, используемые в декоративной композиции. Упражнения.	12
2	Стилизация в декоративной композиции. Упражнения.	8
3	Создание тематической декоративной композиции.	14
	Всего за курс:	34

Содержание предмета.

1. Основные принципы организации декоративной композиции.

а) Два способа организации композиции: с одной доминантой и без выделения доминанты. Композиционный центр и способы его организации.

Упражнения:

- Выполнить 4 композиции без выделения доминанты – 2 ч.

Видение в целом, без выделения отдельного предмета. Все детали равнозначны, подчиняются целому, утратив самостоятельность. Отсутствие главного и второстепенного – композиция единый ансамбль. Использовать стилизацию. Композицию наполнить тоном и легким декором. Графический материал – по выбору.

Материалы: карандаш, тушь, перо, кисть. Формат листа: А4.
Размер композиций 60/60 мм – 4 шт.

- Выполнить 4 композиции на организацию доминанты – композиционного центра – 2 ч.

Все элементы композиции должны иметь одну и ту же форму, но доминанта выделяется или самым большим или самым малым размером. Ее можно выделить цветом или тоном. Доминанта должна легко просматриваться в композиции. Использовать стилизацию и легкий декор.

Материалы: карандаш, тушь, перо, гуашь, кисть. Формат листа: А4. Размер композиций 60/60 мм – 4 шт.

- б) Равновесие и его виды: статика, динамика. Ритм и его виды: ритм размеров, форм, тонов, расстояний. Цветовых пятен.

Упражнения:

- Создать 4 варианта статичных композиций из 4-7 стилизованных предметов, упрощенной формы – 2 ч.

Материалы: карандаш, тушь, перо, кисть. Формат листа: А4.
Размер композиций 60/60 мм – 4 шт.

- Создать 4 варианта динамичной композиции, используя ритм расстояний, размеров, форм, поворотов, тоновых и цветовых пятен. Предметы стилизовать и упрощать, вводить легкий декор. Добиться равновесия в композиции – 2 ч.

Материалы: карандаш, тушь, перо, кисть. Формат листа: А4.
Размер композиций 60/60 мм – 4 шт.

- с) Приемы, усиливающие впечатление декоративности композиции: оверлепинг, членение плоскости на части, насыщение орнаментом, дробление изображения, использование модуля, контура, трансформации формы, совмещение различных точек зрения. Приемы

декоративной выразительности: точка, штрих, линия, различные виды декора, утрирование характерных особенностей,

Упражнения:

- Создать вариант статичного декоративного натюрморта с использованием оверлепинга – 2 ч.

Декорировать статичным орнаментом, присутствующем в предметах и фоне. Возможно использование контура. Поисковые варианты композиции и орнамента выполняются в карандаше 3-5 шт. Выбранный вариант выполняется в цвете.

Материалы: карандаш, гуашь, кисть. Размер поисковых композиций 60/60 мм – 4 шт. Формат цветовой композиции: А 5.

- Создать вариант динамичного декоративного натюрморта с использованием трансформации плоскости – 2 ч.

Можно совмещать несколько точек зрения. Наполнить динамичным орнаментом. Поисковые варианты композиции и орнамента выполняются в карандаше 3-5 шт. Выбранный вариант выполняется в цвете.

Материалы: карандаш, гуашь, кисть. Размер поисковых композиций 60/60 мм – 4 шт. Формат цветовой композиции: А 5.

2. Понятие стилизации и стиля. Стилизация растений и животных. Стилизация в натюрморте. Стилизация в пейзаже.

Упражнения:

- Создать 3-5 вариантов стилизации человека в пейзаже – 4 ч.
Материалы: карандаш, тушь, перо, кисть. Размер поисковых композиций 60/60 мм.
- 2-3 варианта стилизации натюрморта с растением – 4 ч.

3. Создание декоративной композиции на заданную тему. Например: «Жизнь моря», «Песочный город», «Родные пейзажи», «Городские мотивы», «Окно в мир»... - 14 ч.

Последовательность ведения работы:

- a) Поиск и определение темы. Линейные зарисовки карандашом. Сбор материала. Создание тоновых эскизов по выбранной теме. Определение формата – 2 ч.
- b) Создание цветowych эскизов. Выбор наиболее выразительного и удачного варианта – 2 ч.
- c) Перенос эскиза на формат в выбранном размере
Работа в цвете – 10 ч.

Список литературы:

1. Алексеева В.В. Что такое искусство?
2. Буткевич Л.М. История орнамента. М. 2003.
3. Волков Н.Н. Восприятие картины.
4. Зайцев Е.А. Наука о цвете и живопись. М. 1986.
5. Лесняк В. И. Графический Дизайн. Основы профессии. IndexMarket. 2011.
6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М. 2008.
7. Орловский Г.И. Учитесь смотреть и видеть.
8. Шорохов Е.В. Композиция. М. 1986.
9. Якобсон П.М. Психология художественного восприятия.