

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №1»
г. Нижний Тагил**

**Предметная область
Художественное творчество**

**Программа по учебному предмету
«Прикладная композиция»**

**Дополнительная общеразвивающая программа
«Изобразительное искусство»**

Нормативный срок обучения – 8 лет

РАССМОТРЕНО
Педагогическим советом
МБУ ДО «ДШИ №1»
Протокол №3 от
25.08.2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «ДШИ №1»
А.В. Ломакова
Приказ №92/1 от 25.08.2025 г.

Разработчик:

- Гурская Татьяна Борисовна, преподаватель высшей квалификационной категории, МБУ ДО «ДШИ №1»

Рецензент – Чебакова Елена Анфиногеновна, старший преподаватель факультета художественного образования НТГСПИ (ф) УрГПУ, член Союза художников России

Рецензент – Воропаева Елена Юрьевна, преподаватель высшей квалификационной категории, МБУ ДО «ДШИ №1»

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета;*
- *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цель и задачи учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.*

2. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план;*
- *Содержание курса учебного предмета.*

3. Требования к уровню подготовки учащихся

- *Прогнозируемые результаты.*

4. Формы и методы контроля, система оценок

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;*
- *Дидактические материалы.*

6. Средства обучения и список учебно-методической литературы

- *Средства обучения;*
- *Список учебно-методической литературы.*

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Прикладная композиция» разработана на основе Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191 – 01 - 39/06 – ГИ, Примерных учебных планов муниципальных детских школ искусств (Приложение к письму Министерства культуры России от 23.12.1996 г. №01-266/16 – 12) .

Программа учебного предмета «Прикладная композиция» предназначена для учащихся дополнительных общеразвивающих программ «Изобразительное искусство».

Предмет «Прикладная композиция» является обязательным учебным предметом в детских школах искусств, реализующих программы обучения.

Программа учебного предмета «Прикладная композиция» направлена на развитие творческих способностей, формирование навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся.

В процессе занятий декоративной работой преподаватель последовательно и целенаправленно формирует у детей чувство композиции. При этом важно научить воспринимать как действительное, так и зрительное равновесие, соотношение несущих и несомых частей, развивать чувство единства выразительности и архитектоники вещей. Опорные качества способностей, формируемых занятиями декоративно-прикладного искусства, с одной стороны, относятся преимущественно к области восприятия (развитость аналитико-синтетического взгляда на предмет), с другой стороны - к области моторики (опциальная область руки).

Учебный предмет «Прикладная композиция» тесно связан с учебными предметами «Рисунок», «Живопись», «История изобразительного искусства». Навыки, приобретённые на уроках рисунка и живописи, помогают учащимся наиболее успешно выполнять задания по прикладной композиции. Знание основных художественных школ русского и западно-европейского искусства, основных видов народного художественного творчества, его особенностей и истоков позволяет создавать наиболее выразительные орнаментальные темы и декоративные композиции.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Прикладная композиция» составляет два года: с 4 класса по 5 класс.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета:

Вид учебной нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени				Всего часов
	4 класс		5 класс		
Годы обучения					
Полугодия	1	2	1	2	
Количество недель	16	19	16	19	
Аудиторные занятия	16	19	16	19	70
Самостоятельная работа	16	19	16	19	70
Максимальная учебная нагрузка	32	57	32	57	140

Сведения о затратах учебного времени

Предмет «Прикладная композиция» включает в себя: аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия: 4 - 5 классы - 1 час в неделю.

Самостоятельная работа: 4 - 5 классы - 1 час в неделю.

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладная композиция» составляет 140 часов. Из них: 70 часов – аудиторные занятия, 70 часов – самостоятельная работа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. Мелкогрупповая форма занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного подхода.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Прикладная композиция» является развитие творческих способностей учащихся на основе приобретенных ими теоретических и практических знаний, умений и навыков в процессе освоения данной программы. Это обеспечивает возможность творческого роста в качестве самостоятельных художников или выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета «Прикладная композиция»:

- сформировать у учащихся способности понимать принципы создания предметов декоративно-прикладного искусства;
- сформировать у учащихся стойкий интерес к декоративно-прикладному искусству и художественному творчеству;
- ознакомить учащихся с основными законами, закономерностями, правилами и приёмами декоративной композиции;
- научить учащихся творчески использовать полученные умения и практические навыки;
- научить приёмам составления и использования композиции в различных материалах и техниках декоративно-прикладного искусства;
- научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;
- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого учащегося;
- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;

-пробудить интерес к декоративно-прикладному искусству, народным традициям, традициям родного края;

-воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, терпение, доброжелательное отношение друг к другу, умение работать в коллективе.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение вариантов изобразительного материала);

- наглядный (показ, демонстрация произведений известных художников и лучших образцов заданий, выполненных учащимися);

- практический (зарисовки с натуры и творческие упражнения, подробная проработка отдельных деталей задания и последующая организация композиции целого листа);

- самостоятельная работа (сбор натурального материала, разработка эскизных вариантов заданий);

- просмотр картин выдающихся художников и посещение выставок для повышения общего уровня развития учащихся);

- индивидуальный подход к каждому ученику с учётом возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Кабинет должен быть оснащён учебной мебелью, компьютером, наглядными пособиями.

II. Содержание учебного предмета.

Содержание учебного предмета «Прикладная композиция» построено с учётом возрастных особенностей детей, а также с учётом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Учебно-тематический план по предмету

«Прикладная композиция» 4 класс

Наименование тем	Кол-во часов
Тема 1: Вышивка крестом. Орнаментальная композиция.	8 ч.
Тема 2: Декоративная композиция. Аппликация из ниток.	8 ч.
Тема 3: Декоративные маски. Папье-маше.	11 ч.
Тема 4: Бумажная пластика. Конструирование игрушек из картона.	8 ч.
Итого:	35 ч.

Содержание учебного предмета «Прикладная композиция» (4 класс)

Тема 1:

«Снежинки», «Звездочки» Орнаментальная композиция. Вышивка крестом.

Задание:

Создание элементов композиции. Составление узора. Выполнение вышивки нитками двух контрастных цветов (например, красный и синий или оранжевый и фиолетовый)

Материалы и оборудование:

Хлопчатобумажная ткань белого цвета, крупная канва, пяльцы, нитки мулине, набор иголок, ножницы.

Задачи:

Освоение новой техники вышивки. Развитие понятия декоративности, единства материала и декора.

Тема 2:

«Сказочный дворец» Аппликация из ниток.

Задание:

Создание эскиза композиции, выполнение его в материале.

Материалы и оборудование:

Цветной картон, цветная пряжа, тесьма, ножницы, клей.

Задачи:

Создать композицию, передав движение в глубину (плановость), используя выразительный ракурс, ритм форм, линейную и воздушную перспективу.

Тема 3:

«Декоративные маски» Папье-маше.

Задание:

Выполнение декоративной маски в технике папье-маше, роспись гуашевыми красками.

Материалы и оборудование:

Пластилин, доска, стеки, газетная и белая бумага, клейстер, гуашь, кисти.

Задачи:

Развитие фантазии, поиски выразительного образа, изучение и освоение новой техники.

Тема 4:

Бумажная пластика. Объемные декоративные работы.

Задание:

Конструирование игрушек из картона (птицы, рыбы, животные).
Использование цветной бумаги, декоративных элементов для украшения, помогающих придать сказочный образ персонажам.

Материалы и оборудование:

Картон, цветная бумага, клей или клейстер, ножницы, гуашь, кисти.

Задачи:

Формирование навыков конструирования объемных форм. Развитие фантазии. Обогащение крупной формы декоративными элементами.

***Учебно-тематический план по предмету
«Прикладная композиция» 5 класс***

Наименование тем	Кол-во часов
Тема 1: Эскиз декоративной решетки.	8 ч.
Тема 2: Аппликация из цветных пленок. Витраж.	8 ч.
Тема 3: Декоративная композиция. Вышивка гладью.	11 ч.
Тема 4: Декоративная композиция. Вышивка бисером.	8 ч.
Итого:	35 ч.

Содержание курса учебного предмета «Прикладная композиция» (5 класс)

Тема 1:

Эскиз декоративной решетки.

Задание:

Выполнение эскиза декоративной решетки из плотной темной бумаги на светлом фоне на основе зарисовок растений. Изучение слайдов и репродукций высокохудожественных оград и решеток.

Материалы и оборудование:

Цветная и белая бумага, клей, ножницы.

Задачи:

Развитие умения использовать формы растений в решении эскиза решетки, стилизация форм. Формирование понятия о роли линии и пятна в декоративной композиции. Изучение техники бумажной вырезки.

Тема 2:

«Декоративный букет» Аппликация из цветных пленок. Витраж.

Задание:

Выполнение эскиза композиции, работа в материале. Использование цветных прозрачных пленок для выразительности образа.

Материалы и оборудование:

Органическое стекло, цветные прозрачные пленки (6-8 цветов), ножницы.

Задачи:

Развитие навыков в процессе работы в технике аппликации. Развитие фантазии, чувства цветовой гармонии.

Тема 3:

«Многофигурный натюрморт» Вышивка гладью.

Задание:

Создание эскиза и выполнение в материале.

Материалы и оборудование:

Хлопчатобумажная ткань, пяльцы, нитки мулине (6-8 цветов), набор игл для вышивки, ножницы.

Задачи:

Закрепить знания о многофигурной композиции. Выполнить эскиз на основе натуральных зарисовок, подчинить второстепенное - главному. Определить цветовой строй (колорит).

Тема 4:

«Сказочный персонаж» (Жар-птица, Птица Сирин) Вышивка бисером.

Задание:

Беседа о сказочных существах в русских народных сказках, сказаниях и легендах других стран мира. Создание образа сказочного существа. Работа в материале.

Материалы и оборудование:

Ткань, подрамник, набор бисера (теплая или холодная цветовая гамма), иглы для бисера, тонкие прочные нитки.

Задачи:

Развитие фантазии, чувства цветовой гармонии. Единство материала и декора. Освоение новой техники.

III. Требования к уровню подготовки учащихся

Прогнозируемые результаты

Результатом освоения учебного предмета «Прикладная композиция» является приобретение учащимися определённых знаний, умений и навыков.

Учащиеся, завершая курс обучения по предмету "Прикладная композиция" должны знать:

1. Основы цветоведения
2. Масштаб и масштабность
3. Основные законы композиции (цельность, контрастность, подчинение и подчинённость всех закономерностей и средств композиции единому замыслу)
4. Правила организации композиции (ритм, сюжетно-композиционный центр, симметрия и асимметрия, равновесие, статика и динамика, целостность)

5. Выразительные средства рисунка и живописи (линия, пятно, линейная перспектива, цвет, колорит, воздушная и цветовая перспектива)

Учащиеся, завершая курс обучения по предмету "Прикладная композиция" должны уметь:

1. Применять композиционные умения и навыки в самостоятельной творческой работе
2. Грамотно выполнять композиционные наброски, эскизы с натуры, по памяти, по представлению и воображению
3. Работать в различных материалах и техниках
4. Передавать своё отношение к увиденному в жизни, основываясь на жизненных впечатлениях и знаниях, создавать выразительные образы

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Основной формой контроля является текущий просмотр этапов работы каждого задания, проводимый на уроке, а также итоговый, основной просмотр в конце каждой четверти, на котором отслеживается объем выполненной работы, соответствие работ задачам предмета «Прикладная композиция».

Просмотры позволяют выявить качество полученных знаний, степень усвоения учебного материала, а также анализируется методика проведения занятий, отбираются работы в методический и выставочный фонд школы.

Результатом освоения учебного предмета «Прикладная композиция» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных методов и способов проектирования и моделирования изделий декоративно-прикладного искусства;
- умение раскрыть образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;
- умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия декоративно-прикладного искусства;

- навыки самостоятельного применения различных художественных материалов и техник;
- навыки копирования лучших образцов;
- навыки работы в различных техниках и материалах.

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется преподавателем практически на каждом занятии. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в виде творческого просмотра по окончании полугодия. Оценки учащимся могут выставляться по окончании четверти.

Итоговая работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса. Итоговая аттестация в пятом классе проводится в форме просмотра-выставки.

Критерии оценок

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: отлично, хорошо, удовлетворительно.

5 (отлично) – учащийся самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) – учащийся справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – учащийся выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по предмету «Прикладная композиция» следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики, разнообразные по техникам и материалам задания.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т. п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы.

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Прикладная композиция». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание цветных и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оцениваются все этапы работы: сбор материала, эскиз, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания учащимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т.д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Дидактические материалы

Для успешного результата в освоении программы по предмету «Прикладная композиция» необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблицы по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы.
- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, настенные иллюстрации, магнитные доски, работы учащихся из методического фонда;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные учебники;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

VI. Средства обучения и список учебно-методической литературы

Средства обучения:

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, настенные иллюстрации, магнитные доски, работы учащихся из методического фонда;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные учебники;

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

Список учебно-методической литературы:

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. - М.: Владос, 2004.
2. Вильчинский В. М. Учитель рисовать. – Киев. Радянська школа, 1981.
3. Выготский Л. В. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1976.
4. Голубева О.Л. Основы композиции. – М.: Сварог и К, 2008.
5. Гагарин Б. Г. Конструирование из бумаги. – Ташкент, 1988.
6. Гусакова М.А. Аппликация. – М.: Просвещение, 1987.
7. Дагдиян К.Т. Декоративная композиция. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.
8. Дурасов Г. П., Яковлева Г. А. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. – М. – Советская Россия, 1990.
9. Дворкина И.А. Гобелен за десять вечеров. – М.: Культура и традиция, 1998.
10. Зайцева О.В. Батик. Практическое руководство. – М.: АСТ, 2008.
11. Коротеева Е. И. Искусство и ты. – М.: Просвещение, 1997.
12. Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство в начальной школе. – М.: Дрофа, 1997.
13. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2008.
14. Литвинец Н.Л. Учитель вышивать. - М.: Просвещение, 1982.
15. Малеванная Н.В. Рукоделие. – Ижевск, 1992.
16. Миронова Л.Н. Цветоведение. - Минск, 1984.
17. Неймышева Л.Г. Декоративно-прикладное искусство Латвийской ССР. – М, 1990.
18. Полунина В. Н. Искусство и дети. – М.: Просвещение, 1980.
19. Сензюк П.К. Композиция в декоративном искусстве. – Киев, 1988.

**Аннотация на программу учебного предмета «Прикладная композиция»
дополнительной общеразвивающей программы
«Изобразительное искусство»**

Программа учебного предмета «Прикладная композиция» разработана на основе Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191 – 01 - 39/06 – ГИ, Примерных учебных планов муниципальных детских школ искусств (Приложение к письму Министерства культуры России от 23.12.1996 г. №01-266/16 – 12) .

Разработчик: Гурская Татьяна Борисовна, преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО "ДШИ №1" г. Нижнего Тагила.

Рецензенты:

- Чебакова Елена Анфиногеновна, старший преподаватель факультета художественного НТГСПИ (ф) УрГПУ, член Союза художников России;
- Воропаева Елена Юрьевна, преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО «ДШИ №1».

Программа учебного предмета «Прикладная композиция» предназначена для учащихся дополнительных общеразвивающих программ «Изобразительное искусство».

Срок реализации учебного предмета «Прикладная композиция» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 6,6 лет до 9 лет, составляет 2 года, 4 - 5 классы.

Программа содержит необходимые для ведения учебного процесса структурные разделы и элементы: характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; срок реализации учебного предмета; объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета; сведения о

затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; форма проведения учебных аудиторных занятий; методы обучения; описание материально-технических условий реализации учебного предмета; содержание учебного предмета; требования к уровню подготовки учащихся; формы и методы контроля, система оценок; методическое обеспечение учебного процесса (методические рекомендации преподавателям, рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся, дидактические материалы); средства обучения и список учебно-методической литературы.

Программа учебного предмет «Прикладная композиция» дополнительной общеразвивающей программы «Изобразительное искусство» может быть рекомендована к использованию в работе МБУ ДО «Детская школа искусств №1» г. Нижний Тагил.