

Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом учащейся молодежи «Магнит»

Л.В. Есипова

**ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
(БАЗОВАЯ ОСНОВА ТВОРЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ)**

Учебно-методическое пособие

*Утверждено педагогическим советом ГБУДО «Дом учащейся молодежи
«Магнит» в качестве учебно-методического пособия,
протокол № 3 от 28.08.2023*

Магнитогорск
2023

УДК 747.012
ББК 85.12
Е 833

Рецензенты:

*директор ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит» Л.А. Летучева;
методист Центра информационно-методической и аналитической
деятельности МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской»,
кандидат педагогических наук Г.А. Касатова*

Е 833 Есипова Л.В. Декоративная композиция (базовая основа творческих технологий) : учебно-метод. пособие / под ред. О.П. Черных. – Магнитогорск: Изд-во ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит»; Изд-во «Студия рекламы «KOLOSOK», 2023. – 66 с.

Пособие разработано педагогом дополнительного образования высшей категории Л.В. Есиповой в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Графика» художественной направленности, реализуемой на базе ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит»

Пособие имеет методическую и учебно-практические части. Основное содержание включает теоретическую иллюстрированную композиционную базовую основу творческих технологий и практические задания для выполнения самостоятельных работ в декоративной композиции.

Рекомендовано в помощь педагогам при сопровождении обучающихся в освоении изложенных тем и при подготовке к конкурсам и выставкам, а также может быть рекомендовано обучающимся для самостоятельной работы.

УДК 747.012
ББК 85.12

© Есипова Л.В., 2023

© ГБУДО «Дом учащейся молодежи
«Магнит», 2023

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
(БАЗОВАЯ ОСНОВА ТВОРЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ)
учебно-методическое пособие

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	5
ВВЕДЕНИЕ.....	6
I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ	7
2.1 Сроки, адресаты, уровень, цель и задачи программы «Графика»	7
2.2 Учебный (тематический) план изучения программы «Графика»	9
2.3 Планируемые результаты обучения	19
2.4 Методы и принципы обучения, основные образовательные технологии, алгоритм учебного занятия	22
2.5 Материально-техническое обеспечение	24
II. КОМПОЗИЦИЯ В ДЕКОРАТИВНОЙ ГРАФИКЕ	25
2.1 Характеристика учебных материалов раздела	25
2.2 Значение композиции в жизни человека.....	25
2.3 Стилизация в композиции	26
<i>Задание № 1</i>	<i>27</i>
2.4 Построение композиции.....	28
<i>Задание № 2</i>	<i>29</i>
<i>Задание № 3</i>	<i>31</i>
III. ДЕКОРАТИВНАЯ СТИЛИЗАЦИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРАХ	33
3.1 Характеристика учебных материалов раздела	33
3.2 Графическое декорирование: декоративные схемы.....	33
<i>Задание № 4</i>	<i>34</i>
3.3 Стилизация в декоративной графике. Декоративный натюрморт.	35
<i>Задание № 5</i>	<i>37</i>
<i>Задание № 6</i>	<i>39</i>
3.4 Декоративная стилизация флоры и фауны	39
<i>Задание № 7</i>	<i>40</i>
<i>Задание № 8</i>	<i>42</i>
<i>Задание № 9</i>	<i>43</i>
3.5 Архитектура в декоративной графике.....	43
<i>Задание 10</i>	<i>43</i>
IV. ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ В МОДУЛЬНОЙ КАРТИНЕ ..	44
4.1 Характеристика учебных материалов раздела и рекомендации по их использованию	44
4.2 Виды модульных картин	44
4.3 Формы и размещение модулей картины	47

4.4 Темы модульных картин и этапы их создания	48
<i>Задание № 11</i>	49
СЛОВАРЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕРМИНОВ	50
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	54
ПРИЛОЖЕНИЕ	56
Приложение 1. Декоративный натюрморт	56
Приложение 2. Стилизация природных форм	57
Приложение 3. Творческая декоративная графика современных художников	60
Приложение 4. Абстрактные зарисовки с растительными и геометрическими элементами	60
Приложение 5. Архитектурные сюжеты в декоративной композиции	63

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Представленное учебно-методическое пособие «Декоративная композиция (базовая основа творческих технологий)» было разработано для обеспечения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Графика» (далее – ДООП «Графика»), которую автор – Есипова Людмила Владимировна - реализует на базе ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит» около десяти лет. Автор ставит своей *целью* совершенствование организации образовательного процесса посредством внедрения в работу пособия, систематизирующего материалы, используемые педагогом в работе.

Пособие предназначено для освоения обучающимися композиционных приёмов в качестве базовой основы технологий программы «Графика» на 1-м году обучения. Пособие также может использоваться при выполнении заданий графической направленности по профпредметам в колледже или техникуме, при подготовке к конкурсам и выставкам. Материал пособия изложен в виде теоретического иллюстрированного курса с практическими заданиями, а также снабжен методическими пояснениями для педагогов. Освоив композиционные основы, обучающиеся смогут более эффективно применять технологии программы «Графика» и своими руками создавать подарки, дизайнерские открытки, модульные и монокартины, декорировать одежду, создавать аксессуары, элементы дизайна интерьера.

Во введении излагаются актуальность, цель пособия.

Первый раздел «Комплекс основных характеристик программы» позволит сложить целостное впечатление ДООП «Графика»: цель, задачи, адресаты, учебный (тематический) план, планируемые результаты, педагогическая целесообразность и т.д.

Второй раздел «Композиция в декоративной графике» направлен на знакомство с базовыми понятиями композиции, а также на изучение типов композиционных построений.

Третий раздел «Декоративная стилизация в различных жанрах» должен помочь добиться осмысленного понимания различных декоративной стилизации в жанрах натюрморта, изображения флоры и фауны, в архитектурных сюжетах.

Четвертый раздел «Декоративная композиция в модульной картине» призван познакомить с видами модульных картин, с вариантами оформительских тем, способами фрагментации на модули, раскрыть этапы создания модульных картин.

В *приложении* представлены графические варианты декоративных композиций.

Перечень используемых терминов содержит основные специализированные понятия по основным темам пособия по декоративной композиции.

Список используемых источников содержит нормативно-правовые акты, учебники, учебные и методические пособия, Интернет-ресурсы.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Актуальность обучения и воспитания посредством приобщения к искусству, к художественному и декоративному творчеству, не вызывает сомнения.

Андреева И.С. определяет *творчество*, как «свойство, отличающее человека от других живых существ», которое «в общем плане рассматривается как деятельность (теоретическая, практическая, эмоционально-практическая), порождающая нечто новое, до того неизвестное, либо вообще никогда ранее не имевшее места» [13, с. 21]. В ходе занятий творчеством развивается воображение, происходит становление понятийного аппарата и, что немаловажно, искусство несёт эстетическую функцию, включающую не только удовольствие от созерцания прекрасного, но и психологическое умиротворение, гармонизацию отношений человека с самим собой, с социумом. «*Воображение*, - по словам И. Канта, - есть способность наглядно представлять предмет также и *без его присутствия* в созерцании» [7, с. 151], а схватывание форм в воображении «никогда не может происходить без того, чтобы рефлектирующая способность суждения не сравнивала их, даже непреднамеренно, со своей способностью соотносить созерцания с *понятиями*» [там же]. Выявляемая при этом целесообразность предмета не может не вызывать «чувства удовольствия» [6, с. 30-31], имеющего *эстетическую* природу.

Отличительной особенностью учебного материала пособия является то, что он может стать дополнением в подготовке обучающихся колледжей и техникумов по профпредметам (парикмахеры, швей-технологи и т.п.), поможет в формировании пространственного 3D-мышления для выполнения заданий по черчению и чтению схем для специальностей технического профиля.

Цель данного пособия соотнесена с задачами образовательной программы «Графика» художественной направленности, – это создание оптимальных условий для развития личностных качеств, самовыражения и креативности подростков, формирования художественной культуры обучающихся, содействие в профессиональной ориентации.

I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

2.1 Сроки, адресаты, уровень, цель и задачи программы «Графика»

Задача данного раздела – дать общее представление о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе объединения «Графика», для обеспечения которой разработано данное учебно-методическое пособие.

Направленность: художественная.

Уровень сложности: базовый.

Адресаты программы: обучающиеся 15-20 лет.

Форма обучения: очная.

Срок освоения программы и объем программы: программа рассчитана на 3 года обучения, по 216 ч. каждый год.

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа (45 минут) с перерывом 10 минут, дистанционное занятие длится 30 мин 1 урок. Общий объем часов образовательной программы при переходе на дистанционное обучение остаётся прежним с учетом того, что разница в выданных часах отводится на самостоятельную работу обучающихся (самостоятельное освоение теории и практики) и на работу педагога по организации дистанционного обучения.

Цель – создание оптимальных условий для развития личностных качеств, самовыражения и креативности подростков, формирования художественной культуры и экологического самосознания обучающихся, содействие в профессиональной ориентации.

Задачи:

Образовательные:

- знакомить с особенностями искусства графики;
- дать знания о свойствах используемых материалов, способах их обработки и применения;
- расширять словарный запас основными понятиями и терминами, принятыми в графике и научить пользоваться условными обозначениями;
- расширить специфику профессионального обучения: научить анализировать и строить форму предметов;
- освоить законы линейной и воздушной перспективы; правила композиционного построения изображений;
- сформировать цветовое восприятие и интереса к декоративно-прикладному творчеству;
- расширить знания о геометрических фигурах.
- освоить правила безопасного использования сети интернет;
- освоить этику дистанционного общения;

– расширить представления о профессиях, связанных с изучаемой предметной областью: фотография, ДПИ, дизайн интерьера, дизайн текста, дизайн одежды и текстиля, книжная графика, реклама и др.

– освоить базовые навыки использования открытых образовательных сред.

– расширить знания о межпредметном характере изучаемой деятельности: фото, спец-рисунок и художественная графика, история стилей в костюмах.

Воспитательные:

– воспитать творческое отношение к своей профессиональной трудовой деятельности;

– воспитать внимание, трудолюбие, бережливость аккуратность в работе, усидчивость, терпение, художественный вкус, интерес и к предмету, умение контролировать себя и выявлять свои ошибки.

– развивать умение самостоятельно анализировать и корректировать собственную деятельность;

– развивать навыки использования социальных сетей в образовательных целях, др.

Развивающие:

– развить у учащихся пространственное логическое и образное мышление, зрительную память, восприятия и глазомер, координацию движений рук, мелкой моторики, координацию взаимодействия зрительного аппарата и рук.

– формирование навыка владения техническими средствами обучения и программами;

– формирование навыка самостоятельного поиска информации в поисковиках, электронных платформах, сайтах, блогах и т. д.;

– развитие умения работать дистанционно, выполнять задания самостоятельно.

Педагогическая целесообразность программы.

Все виды художественного и декоративного творчества оказывают непосредственное влияние на развитие пространственного мышления, то есть способствуют успешному интеллектуальному развитию, улучшению памяти, внимания, что доказано исследованиями. Непосредственно на занятиях происходит более глубокое знакомство со сферой искусства, что способствует профессиональному и социальному самоопределению обучающихся.

Стоит отметить и экономическую составляющую полезности программы. Изготавливая своими руками подарочные изделия, разрабатывая и воплощая дизайн своего жилищного пространства, учащиеся приобретают возможность

весьма существенной экономии семейного бюджета и экологического подхода к утилизации вторсырья.

В процессе обучения развиваются не только творческие и интеллектуальные способности, но и воспитываются такие качества личности, как уверенность в своих силах и осознание собственного потенциала, трудолюбие и терпение, умение организовать свой досуг, профессиональное самовыражение.

2.2 Учебный (тематический) план изучения программы «Графика»

Ниже в таблице приведён учебно-тематический план по программе «Графика». Он нужен, чтобы понять логику использования пособия. Обратим внимание, что учебный (тематический) план составлен так, что темы ежегодно повторяются, но усложняются. Всего программа ежегодно включает 10 разделов (не считая аттестации), изучаемые на каждом году обучения, но на разных уровнях сложности. Пособие представляет собою тематическую подборку материалов к разделам программы: *«Раздел 2. Композиция. Цветоведение»* (все темы, кроме цветоведения) и *«Раздел 3. Декоративная графика»* (все темы). Предполагается, что пособие будет полезно на 1 году обучения.

1-й год обучения

N п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Раздел 1. Введение в программу	2	2	-	-
1.1	Тема 1. Вводное занятие. Технологии курса. Техника безопасности.	2	2	-	Беседа. Педагогическое наблюдение. Фронтальный опрос.
2	Раздел 2. Композиция. 1 часть. Цветоведение.	20	10	10	-
2.1	Тема 1. Значение композиции в жизни человека.	1	1	-	Педагогическое наблюдение. Фронтальный опрос.
2.2	Тема 2. Стилизация в композиции.	3	1	2	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Задания. Текущие просмотры.
2.3	Тема 3. Построение композиции.	12	6	6	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Задания. Текущие просмотры.
2.4	Тема 4. Цвет в композиции.	4	2	2	Педагогическое наблюдение. Выполнение

					итоговой работы.
3	Раздел 3. Декоративная графика.	32	5	27	-
3.1	Тема 1. Введение в технологию. Графическое декорирование.	1	1	-	Беседа. Демонстрация материала. Упражнения. Текущие просмотры.
3.2	Тема 2. Декоративные схемы.	3	-	3	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Задания. Текущие просмотры
3.3	Тема 3. Стилизация в декоративной графике.	10	2	8	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Задания. Текущие просмотры.
3.4	Тема 4. Декоративный натюрморт.	4	1	3	Педагогическое наблюдение. Выполнение итоговой работы.
3.5	Тема 5. Декорированное подарочное изделие.	14	1	13	Педагогическое наблюдение.
4	Раздел 4. Печатная графика.	20	6	14	-
4.1	Тема 1. Введение в технологию: печатные технологии.	8	4	4	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры
4.2	Тема 2. Подарочное изделие в печатных технологиях	12	2	10	Педагогическое наблюдение. Выполнение итоговой работы.
5	Раздел 5. Бумагопластика. Квиллинг. Оригами. Кусудама. Киригами.	40	6	34	-
5.1	Тема 1. Введение в технологии работы с бумагой. Техника безопасности по работе с инструментами.	1	1	-	Беседа, рассказ, наглядный материал. Педагогическое наблюдение. Фронтальный опрос.
5.2	Тема 2. Объёмная форма из бумаги.	7	1	6	Педагогическое наблюдение. Задания. Текущие просмотры Итоговая работа.
5.3	Тема 3. Киригами.	4	1	3	Педагогическое наблюдение. Упражнения.

					Задания. Текущие просмотры. Итоговая работа
5.4	Тема 4. Квиллинг.	8	1	7	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры. Итоговая работа.
Промежуточная аттестация		2	-	2	Контрольный урок (практическое задание). Фото / видео отчёт.
5.4	Тема 4. Квиллинг. Продолжение.	4	-	4	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры. Итоговая работа.
5.5	Тема 5. Оригами.	4	1	3	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Задания. Текущие просмотры. Итоговая работа.
5.6	Тема 6. Кусудама.	12	1	11	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры. Итоговая работа.
6	Раздел 6. Экологический дизайн: вторсырьё	24	3	21	-
6.1	Тема 1. Введение в технологию. Техника безопасности в работе с материалами вторсырья и инструментами.	1	1	-	Беседа. Демонстрация материала. Педагогическое наблюдение.
6.2	Тема 2. Функциональные бытовые изделия из вторичных материалов.	11	1	10	Педагогическое наблюдение. Задания. Текущие просмотры.
6.3	Тема 3. Декоративные предметы вторсырья.	10	1	9	Педагогическое наблюдение. Задания. Текущие просмотры. Итоговые работы.
7	Раздел 7. Рисунок. Перспектива.	22	3	19	-
7.1	Тема 1. Перспектива геометрических форм.	12	2	10	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры.
7.2	Тема 2. Натюрморт с	10	1	9	Педагогическое

	геометрическими предметами.				наблюдение. Упражнения. Задания. Текущие просмотры.
8	Раздел 8. Изонить.	22	3	19	-
8.1	Тема 1. Введение в технологию художественного натяжения нити.	1	1	-	Беседа, рассказ, наглядный материал.
8.2	Тема 2. Элементы изонити.	3	-	3	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Задания. Текущие просмотры
8.3	Тема 3. Стилизация в технологии изонити.	6	1	5	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры
8.4	Тема 4. Подарочное изделие в технике изонити.	12	1	11	Педагогическое наблюдение. Итоговая работа.
9	Раздел 9. Паутинка.	14	2	12	-
9.1	Тема 1. Введение в технологию объёмных нитяных форм.	2	-	2	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры
9.2	Тема 2. Элемент интерьера в технологии «паутинка».	12	2	10	Педагогическое наблюдение Итоговая работа.
10	Раздел 10. Дизайн текста	16	8	8	-
10.1	Тема 1. Введение в технологию организации текста.	1	1	-	Беседа, рассказ, наглядный материал.
10.2	Тема 2. Построение текста.	15	7	8	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры. Итоговая работа.
Промежуточная аттестация		2	-	2	Контрольный урок (практическое задание). Фото / видео отчёт.
Итого		216	48	168	

2-й год обучения

N п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Раздел 1. Композиция. 2 часть. Цветоведение.	20	4	16	-
1.1	Тема 1. Повторение 1 части раздела «Композиция».	6	-	6	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Задания. Текущие просмотры.
1.2	Тема 2. Построение композиции - 2 часть.	6	4	2	Педагогическое наблюдение. Задания. Текущие просмотры.
1.3	Тема 3. Цветоведение. Нюансы цветосочетаний.	2	1	1	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры.
1.4	Тема 4. Композиция в цвете	6	-	6	Выполнение итоговой работы.
2	Раздел 2. Декоративная графика	32	2	30	-
2.1	Тема 1. Декоры	4	-	4	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры.
2.2	Тема 2. Орнамент	4	1	3	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Задания. Текущие просмотры.
2.3	Тема 3. Стилизация бытовых форм	4	1	3	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Задания. Текущие просмотры.
2.4	Тема 4. Декоративный натюрморт	20	-	20	Педагогическое наблюдение. Итоговая работа.
3	Раздел 3. Печатная графика.	20	2	18	-
3.1	Тема 1. Повторение печатных технологий	2	-	2	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры.
3.2	Тема 2. Мелкой граттаж.	4	1	3	Педагогическое наблюдение. Упражнения.

					Текущие просмотры.
3.3	Тема 3. Синтез печатных технологий в подарочных изделиях	14	1	13	Педагогическое наблюдение. Выполнение итоговой работы.
4	Раздел 4. Бумагопластика. Квиллинг. Оригами. Кусудама. Киригами.	40	2	38	-
4.1	Тема 1. Повторение технологии. Виды бумажных форм.	8	-	8	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры.
4.2	Тема 2. Киригами. Сложная форма.	4	1	3	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Итоговая работа.
4.3	Тема 3. От оригами к кусудаме.	14	-	14	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры.
Промежуточная аттестация		2	-	2	Контрольный урок (практическое задание). Фото / видео отчёт.
4.4	Тема 4. Квиллинг	14	-	14	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры. Итоговая работа.
5	Раздел 5. Экологический дизайн: вторсырьё.	24	2	22	-
5.1	Тема 1. Арт-объекты: пластик.	10	2	8	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры. Итоговая работа.
5.2	Тема 2. Свободная роспись	6	-	6	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры. Итоговая работа.
5.3	Тема 3. Свободное декорирование	8	-	8	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры. Итоговая работа.
6	Раздел 6. Рисунок. Перспектива.	22	4	18	-
6.1	Тема 1. Перспективные построения. Повторение.	4	1	3	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры.

6.2	Тема 2. Натюрморт: бытовые предметы.	6	-	6	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры. Итоговая работа.
6.3	Тема 3. Фигура человека.	4	1	3	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры.
6.4	Тема 4. Рисунок головы человека.	8	2	6	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры.
7	Раздел 7. Изонить.	22	1	21	-
7.1	Тема 1. Основные элементы в технологии «изонить».	2	-	2	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры.
7.2	Тема 2. Сложные формы.	10	1	9	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры.
7.3	Тема 3. Подарочное изделие.	10	-	10	Педагогическое наблюдение. Выполнение итоговой работы.
8	Раздел 8. Паутинка.	14	1	13	-
8.1	Тема 1. Сложные формы.	1	1	-	Беседа, рассказ, наглядный материал.
8.2	Тема 2. Создание арт-объекта.	13	-	13	Педагогическое наблюдение. Выполнение итоговой работы.
9	Раздел 9. Дизайн текста	18	4	14	-
9.1	Тема 1. Повторение. Дизайн текста.	2	-	2	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры.
9.2	Тема 2. Шрифты	8	4	4	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Задания. Текущие просмотры.
9.3	Тема 3. Составление текста	8	-	8	Педагогическое наблюдение. Итоговая работа.
Промежуточная аттестация		2	-	2	Контрольный урок (практическое задание). Фото / видео отчёт.
Итого		216	20	196	

3-й год обучения

N п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Тео- рия	Прак- тика	
1	Раздел 1. Композиция. Цветоведение.	20	2	18	-
1.1	Тема 1. Повторение правил композиционного построения.	6	-	6	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Задания. Текущие просмотры.
1.2	Тема 2. Монохромная композиция.	7	1	6	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Задания. Текущие просмотры.
1.3	Тема 3. Композиция в цвете.	7	1	6	Педагогическое наблюдение. Итоговая работа.
2	Раздел 2. Декоративная графика.	32	2	30	-
2.1	Тема 1. Декоры	4	-	4	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры.
2.2	Тема 2. Декоративная стилизация	16	1	15	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Задания. Текущие просмотры.
2.3	Тема 3. Арт-объект в декоративной манере	12	-	12	Педагогическое наблюдение. Итоговая работа.
3	Раздел 3. Печатная графика.	20	4	16	-
3.1	Тема 1. Повторение технологий печати	4	-	4	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры.
3.2	Тема 2. Профессиональные технологии печати.	8	4	4	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Задания. Текущие просмотры.
3.3	Тема 3. Арт-объект в печатной графике	8	-	8	Педагогическое наблюдение. Итоговая работа.

4	Раздел 4. Бумагопластика. Квиллинг. Оригами. Кусудамы. Киригами	40	4	36	-
4.1	Тема 1. Повторение форм.	4	-	4	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры.
4.2	Тема 2. Сложные формы	4	1	3	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры.
4.3	Тема 3. Трансформация картона	2	1	1	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры.
4.4	Тема 4. Архитектура в «киригами»	6	1	5	Педагогическое наблюдение. Итоговая работа.
4.5	Тема 5. Сложные кусудамы	10	1	9	Педагогическое наблюдение. Текущие просмотры.
Промежуточная аттестация		2	-	2	Контрольный урок (практическое задание). Фото / видео отчёт.
4.5	Тема 5. Сложные кусудамы. Продолжение	2	-	2	Педагогическое наблюдение. Итоговая работа.
4.6	Тема 6. Квиллинг. Арт-объект	4	-	4	Педагогическое наблюдение. Итоговая работа.
4.7	Тема 7. Интерьерные арт-объекты в бумаге	8	-	8	Педагогическое наблюдение. Итоговая работа.
5	Раздел 5. Эко - вторсырьё	22	2	20	-
5.1	Тема 1. Интерьерные арт-объекты	10	2	8	Педагогическое наблюдение. Итоговая работа.
5.2	Тема 2. Свободная роспись вторсырья	6	-	6	Педагогическое наблюдение. Итоговая работа.
5.3	Тема 3. Декорирование арт. объектов	6	-	6	Педагогическое наблюдение. Итоговая работа.

6	Раздел 6. Рисунок. Перспектива	22	2	20	-
6.1	Тема 1. Перспективные построения	2	-	2	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры.
6.2	Тема 2. Фигура человека в одежде	4	-	4	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Задания. Текущие просмотры.
6.3	Тема 3. Портрет человека	18	2	16	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Задания. Текущие просмотры.
7	Раздел 7. Изонить.	22	-	22	-
7.1	Тема 1. Арт-объекты в технологии «изонить»	12	-	12	Педагогическое наблюдение. Итоговая работа.
7.2	Тема 2. Подарочные изделия	10	-	10	Педагогическое наблюдение. Итоговая работа.
8	Раздел 8. Паутинка.	14	1	13	-
8.1	Тема 1. Арт-объекты в технологии «паутинка»	14	1	13	Педагогическое наблюдение. Итоговая работа.
9	Раздел 9. Дизайн текста	18	4	14	-
9.1	Тема 1. Повторение правил	2	1	1	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры.
9.2	Тема 2. Написание шрифтов	6	1	5	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры.
9.3	Тема 3. Искусство разборчивости	2	1	1	Педагогическое наблюдение. Упражнения. Текущие просмотры.
9.4	Тема 4. Эксперименты с написанием текста	8	1	7	Педагогическое наблюдение. Итоговая работа.
4.5	Тема 5. Сложные кусудамы. Продолжение	2	-	2	Педагогическое наблюдение. Итоговая работа.
4.6	Тема 6. Квиллинг. Арт-объект.	4	-	4	Педагогическое наблюдение.

					Итоговая работа.
Промежуточная аттестация	2	-	2		Контрольный урок (практическое задание). Фото / видео отчёт.
Итоговая аттестация	2	-	2		Контрольный урок (практическое задание). Фото / видео отчёт.
Итого	216	17	199		

2.3 Планируемые результаты обучения

Ниже приведены планируемые результаты обучения по всей программе «Графика»:

К окончанию 1 года обучения учащиеся должны:
знать:

- законы композиционного построения;
- технологию предложенных программой видов художественного творчества и работы с различными художественными материалами;
- термины и их определения по каждому виду художественного творчества;
- основы декоративного рисунка, основы композиционного построения, логической структуры композиции, основы цветоведения;
- историю возникновения искусства декоративного рисования и искусства изонити, их утилитарное и художественное значение;
- историю техники квиллинга;
- основные техники «оригами», «квиллинг», «бумагопластика», «киригами», «изонить», «паутинка»;
- приемы стилизации формы и использования вторсырья;
- элементы и правила дизайна текста;
- правила безопасного использования сети интернет;
- этику дистанционного общения;
- профессиях, связанных с изучаемой предметной областью (фотография, ДПИ, дизайн интерьера, дизайн текста, дизайн одежды и текстиля, книжная графика, реклама и др.)
- о межпредметном характере изучаемой деятельности (фото, спец-рисунк и художественная графика, история стилей в костюмах);

уметь:

- декорировать изображения предметов реальной формы, с элементами стилизации – 1 и 2 типы декоративных изображений - в простых композициях;

- создавать графические эскизы в разных сферах деятельности: открытки, закладки для книг, эскизов бижутерии, украшение предметов быта, тканей, одежды;
- создавать поделки из модулей «квиллинг» и простые вырезания в «киригами»;
- выполнять упражнения по конструированию;
- поэтапно выполнять большие композиции;
- создавать текстовые проспекты.
- сформирован навык самостоятельного поиска информации в поисковиках, электронных платформах, сайтах, блогах и т.д.;
- развито умение работать дистанционно, выполнять задания самостоятельно;
- сформировано умение самостоятельно анализировать и корректировать собственную деятельность;
- сформирован навык использования социальных сетей в образовательных целях, др.

владеть:

- начальными навыками рисунка и композиции;
- развит навык владения техническими средствами обучения и программами;
- стартовыми навыками техник квиллинга, киригами, бумагопластики, оригами и кусудама в выполнении работ по профпредметам, изонить, паутинка, дизайн текста;
- базовыми навыками использования открытых образовательных сред.

К окончанию 2 года обучения учащиеся должны:

знать:

- тонкости декоративной монокомпозиции: ритм, масштаб, пропорции, контраст, нюанс;
- технику граттаж;
- понятия сложных базовых форм;
- правила подбора бумаги;
- свойства различных материалов при сгибании, выворачивании, гофрировании;
- виды шрифтов и освоение написания текста в разных стилях;
- рекламные технологии;

уметь:

- создавать рисунки стилизованных объектов – 3 тип декоративных изображений реальных предметов;

- выполнять устойчивые конструкции-декорации из картона и использование их на праздниках, выставках;
- создавать сложные по композиции натюрмортов и композиции на свободную тему, в т.ч. с использованием вторсырья;
- создавать более сложные композиции в технике «печать».
- выполнять сборку сложных композиций: макетов, скульптур;
- создавать мобили с элементами оригами, квиллинга и бумагопластики;
- выполнять работы с использованием «паутинки» в учебных работах по профпредметам, в быту;
- создавать текстовые проспекты и оформлять письменные работы по профпредметам.

владеть:

- базовыми навыками рисунка в сложных постановках из геометрических и бытовых форм;
- базовыми навыками техник квиллинга, киригами, бумагопластики, оригами и кусудама в выполнении работ по профпредметам, изонить, паутинка, дизайн текста.

К окончанию 3 года обучения учащиеся должны:

знать:

- техники гравюры на картоне и монотипию;
- различные типы каркасов для больших моделей;
- способы уравнивания деталей композиции;
- виды шрифтов и стили;

уметь:

- работать с различными материалами (карандаш, гелевые ручки, кисти, различные виды красок, бросовые материалы (вторсырьё), бумага);
- наблюдать за натурой, использовать собственные наблюдения, взятые из окружающей жизни;
- передавать пропорции, характер, фактуру формы и движение натуры в материале графическими умениями и навыками;
- при работе над композиционным построением работы учитывать образность и выразительность, читаемость и узнаваемость силуэта;
- творчески мыслить и реализовывать свои идеи и наработки;
- оформлять различные типы и виды текста.

владеть:

- продвинутыми навыками рисунка в сложных постановках из геометрических и бытовых форм;

- на высоком уровне навыками техник квиллинга, киригами, бумагопластики, оригами и кусудамы в выполнении работ по профпредметам, изонить, паутинка, дизайн текста.

2.4 Методы и принципы обучения, основные образовательные технологии, алгоритм учебного занятия

Методы обучения:

- *Объяснительно-иллюстративные:* объяснение, рассказ, беседа, лекция, демонстрация, инструктаж, оперативный комментарий.

- *Практические:* метод освоения, метод обучения посредством расчленения задания, творческие задачи, повторение, самостоятельная работа, игровые ситуации, показ.

- *Методы стимулирования и мотивации деятельности:* соревнование, создание «ситуации успеха», эмоциональное воздействие, поощрение, порицание, требование, перспектива, общественное мнение, личный пример педагога.

- *Интерактивные методы* – взаимодействие, сотрудничество, поиск, диалог, игра между людьми или человеком и информационной средой.

При организации и проведении занятий по программе «Графика» необходимо придерживаться следующих **принципов**:

- *принципа сознательности и активности*, который предусматривает, прежде всего, воспитание осмысленного овладения техникой танца; заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных задач;

- *принципа наглядности*, который предусматривает использование при обучении комплекса средств и приемов: личная демонстрация приемов, видео и фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д.;

- *принципа доступности*, который требует, чтобы перед учеником ставились посильные задачи. В противном случае у обучающихся снижается интерес к занятиям. От преподавателя требуется постоянное и тщательное изучение способностей учеников, их возможностей в освоении конкретных элементов, оказание помощи в преодолении трудностей.

Формы организации образовательного процесса:

- групповая;
- фронтальная;
- индивидуальная.

Формы организации учебного занятия:

- лекционно-практическое занятие;
- презентация;
- теоретическое занятие;
- практическое занятие;
- закрепление освоенного материала;
- фабрика - коллективная творческая деятельность;

- мастер – класс, в т.ч. виртуальный мастер-класс;
- творческая мастерская;
- тренинги профессионального самоопределения, в т.ч. в игровой форме и на виртуальных тренажёрах;
- просветительские программы;
- беседа в сетевой группе;
- видео-, аудио-урок;
- вебинар;
- видео - конференция;
- чат;
- виртуальная экскурсия.

Образовательные (педагогические) технологии:

• *здоровьесберегающие технологии, направленные на укрепление и сохранение здоровья обучающихся;*

• *технологии дифференцированного обучения, учитывающие индивидуальные особенности состояния здоровья и уровня физической подготовленности обучающихся. При оценивании учитывается не только достигнутый результат, но и динамика изменений физической подготовленности;*

• *технологии личностно-ориентированного подхода в обучении, направленные на удовлетворение потребностей и интересов обучающихся;*

• *технологии развития процессов восприятия, направленные на побуждение обучающихся к проявлениям различных форм творческой активности: двигательной, музыкально-двигательной, художественной;*

• *технологии арттерапевтического воздействия рисования, направленные на формирование целенаправленных расслабляющих воздействий на психику при создании комфортной обстановки в процессе рисования;*

• *технология игрового моделирования, направленных на повышение эффективности занятий, качества усвоения учебного материала учащимися, реализацию потребности личности студента в самовыражении и самоопределении;*

• *технология электронного обучения - организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников (п.1 ст.16 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ);*

• *дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)*

взаимодействии обучающихся и педагогических работников (п.1 ст.16 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

Алгоритм учебного занятия:

1. Постановка целей и задач урока.
2. Инструктаж по технике безопасности.
3. Актуализация знаний (объяснение нового материала).
4. Практическая работа.
5. Подведение итогов занятия.
6. Рефлексия.

2.5 Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение программы «Графика»:

- учебный кабинет для занятий с необходимым оборудованием, отвечающее всем требованиям безопасности труда;

- мультимедийное оборудование;
- мольберты или планшеты для рисунка;
- системы хранения материалов и инструментов;
- системы временного хранения детских работ - стеллаж;
- выставочное оборудование (системы крепления работ);
- флипчарт;
- наличие компьютера, планшета, гаджета;
- наличие выхода в информационно-коммуникационную сеть Интернет

со скоростью не менее 100 мб/сек.;

- программное обеспечения для дистанционного обучения (Интернет-браузер, пакет MS Office, программы для просмотра изображений и видео-файлов и т.п.);

- цифровая платформа реализации образовательной программы (во «ВКонтакте»);

- бумага А1, А2, А3, А4, А5; картон цветной, белый, серый;
- блоки для заметок: цветные и белые; цветная бумага;
- клей (разные виды);
- материалы «вторсырьё»;
- кисти: нейлон, белка, щетина; линейки; циркули; канцелярские ножи;
- простые и цветные карандаши; фломастеры, маркеры, линеры,

гелевые ручки: черные и цветные;

- краски: гуашь, акварель, акрил, интерьерная.

Средства гигиены:

- переносной обеззараживатель воздуха (кварцеватель);
- спрей дезинфицирующий для рук.

II. КОМПОЗИЦИЯ В ДЕКОРАТИВНОЙ ГРАФИКЕ

2.1 Характеристика учебных материалов раздела

В основе всех видов декоративных и объёмно-пространственных технологий и всех видов человеческой деятельности лежит именно композиция.

Под **композицией** в изобразительном искусстве понимают организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и всему замыслу художника.

Цель раздела: научить начальным основам композиции с помощью компоновки предметов, изучить базовую терминологию.

Задачи:

Образовательные:

- дать понятие того, что такое «композиция», «композиционный центр», «открытая композиция», «замкнутая композиция», «декоративная композиция», «стилизация», «лист поиска», «ритм», «равновесие в композиции», «симметрия», «асимметрия», «оверлеппинг», «паспарту».
- познакомиться с типами композиционных построений, вариантами композиционных центров, подбора паспарту.

Развивающие:

- развитие художественного воображения, расширение кругозора, развитие пространственного мышления, развитие памяти, развитие чувства ритма.

Воспитательные:

- пробуждение познавательного интереса к художественному творчеству.

2.2 Значение композиции в жизни человека

Живопись. Архитектура.

Литература. Музыка.

Интерьер.

Флористика.

Ландшафтный дизайн.

Математика. Шахматы.

Программирование.

Материаловедение.

Фотография.

Машиностроение.

Кондитерское искусство.

Поварское искусство.

Всё перечисленное объединяет понятие «композиция».

Рассмотрим некоторые из них.

Композиция придает любому произведению искусства законченный вид.

Ни одна из частей не кажется излишней или незавершенной.

В архитектуре – это способ размещения отдельных элементов для получения гармоничного и практичного строения.

В литературе композицией называется построение всего произведения. Её условно делят на внутреннюю и внешнюю, где внешняя – строение самого текста, то есть абзацы, заглавия и так далее, а внутренняя – гармония в художественном содержании произведения.

В отношении музыки композицией называется любое законченное музыкальное произведение. Музыку пишет композитор, то есть «создающий композиции».

Во флористике композицией называется художественно оформленный букет.

Даже в математике нашлось место композиции. Это суперпозиция функции и суперпозиция числа.

В программировании – методика создания нового класса.

В шахматах композицией можно назвать составление задач и способов игры.

Игнорирование композиционного центра в фотографии - на этом «горят» многие фотографы-любители или «новички».

Кондитер украшает торт, создавая декоративное украшение определённым рисунком, размещая элементы по продуманной схеме – тоже композиция.

Вывод очевиден: правила композиция составляет основу человеческой деятельности!

Определений понятия «композиция» несколько, даже много. Но суть у них одна: «**Композиция** – это объединение отдельных разрозненных элементов в одно логическое единое целое. Организация пространства».

Чтобы легче было выполнять упражнения на правила построения композиции необходимо освоить способ упрощённого изображения предметов – *стилизацию*. Стилизация помогает избавиться от стереотипного мышления, которое сковывает мышление, снижая его продуктивность и сильно мешая формировать умение нарисовать или сконструировать то, что хочется.

2.3 Стилизация в композиции

В освоении композиционных правил лучше использовать упрощённое изображение предметов, т.е. частично стилизованное изображение. Предмет изображается плоско – с отсутствием объёма и реалистичности. Это главное отличие *декоративной композиции* от академического рисунка.

Самые простые формы - геометрические. Если изображать их без помощи линейки, как раз и получится стилизованное - упрощённое изображение формы предмета (рис.1).

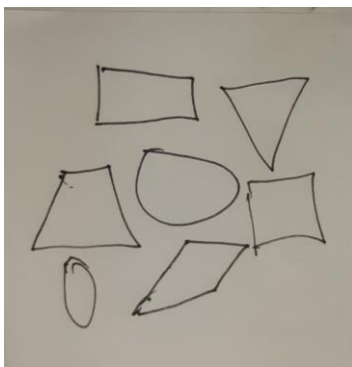

Рис. 1

Рис. 2

Немного сложнее в изображении бытовые формы.

Но, если проанализировать форму, то построить стилизованное изображение будет легко. Попробуйте разложить на составляющие части форму заварного чайника и определите, на какие геометрические фигуры эти части похожи. А затем просто прорисуйте их и соедините в том порядке, как у чайника (рис.2). Обведите их общей линией, - вот и получилось упрощённое стилизованное изображение чайника. Главное, чтобы предмет после упрощения его изображения можно было узнать.

Задание № 1

Выполните *лист поиска оптимального изображения*:

на отдельном листе формата А4 или в альбоме этого же формата зарисуйте несколько вариантов стилизации заварного чайника и выберите самый подходящий для выполнения упражнений по композиции (рис. 3). Именно его вы и будете использовать в упражнениях по правилам построения композиции.

Рис. 3. Лист поиска оптимального изображения стилизованного предмета

2.4 Построение композиции

Как и любая наука, композиция строится по определённым схемам, основанным на правилах построения. Правила просты.

По типу композиция может быть замкнутой и открытой. *Замкнутая композиция* обычно имеет поля, композиционно общая форма имеет чёткие границы, взгляд направлен к центру композиции.

Открытая композиция - её еще называют фрагментарной - может быть продолжена за пределы формата, её можно продолжить влево, вправо, вверх и вниз, - взгляд уходит за пределы формата.

Чтобы композиция была интересной, нужно освоить *ритмичное* расположение предметов – интересную схему их расположения на формате листа или подрамника.

Можно использовать приём «*оверлепинг*», когда предметы рисуются «стеклянными» и при частичном наложении одного на другой прорисовываются все невидимые части предметов (рис.4). Это упрощает зарисовку вариантов композиции.

Ритм создаётся:

- чередованием форм, размеров;
- чередованием высоты и ширины предметов;
- чередованием цвета (белый, серый, чёрный, цветные) в размещении предметов в композиции.

Размещать предметы на заданном формате нужно таким образом, чтобы:

- не было неоправданных сюжетом пустых мест;
- чтобы предметам не было слишком тесно (рис. 4).

Рис. 4. Ритм. Оверлепинг.

Предметы, как единое целое, должны взаимодействовать, быть в единстве, – не быть раскиданными по формату листа. Они могут частично

загораживать друг друга или располагаться рядом на маленьком расстоянии – как бы «тянуться» друг к другу и все вместе соподчиняться композиционному центру, который несёт главную тему вашей работы. О нём чуть позже. Сначала о ритме.

Задание № 2

На листе поиска формата А3 выполните варианты ритмичного расположения предметов в построении композиции на небольших вариантах форматов, прорисованных от руки (рис. 7.2).

В качестве предметов используйте варианты стилизованных чайничков, выполненных ранее в задании № 1.

Выстройте ритмичное расположение предметов:

- чередованием форм предметов;
- чередованием размеров предметов;
- чередованием высоты предметов;
- чередованием разной ширины предметов.

Задание выполняется по примеру рис.4.

Ритмичное расположение предметов композиции можно организовать по двум типам композиционного построения:

- симметрично;
- асимметрично (рис. 5.1-5.3).

1. Симметрия:

- правая и левая стороны одинаковые;
- композиционный центр расположен посередине;
- создаётся **СТАТИКА**;
- неподвижность;
- композиция:
 - замкнутая (рис. 5.1).

2. Асимметрия:

- правая и левая стороны разные;
- композиционный центр смещён в сторону;
- создаётся **ДИНАМИКА**;
- движение;
- композиция:
 - замкнутая (рис. 5.2);
 - открытая (фрагментарная) (рис. 5.3).

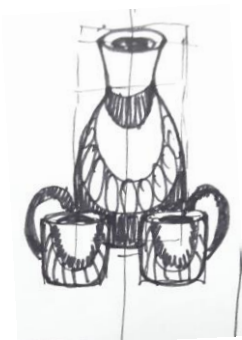

Рис. 5.1

Рис. 5.2

Рис. 5.3

Рис. 5. Типы композиционных построений

Самое главное в композиции – организация композиционного центра и достижения равновесия в расположении – компоновки предметов. Симметричная статика почти всегда равновесна – нет неоправданно пустых мест, в которые так и хочется что-либо добавить.

А вот динамичная асимметрия не всегда уравновешена. Почему так важна уравновешенность? Неуравновешенная композиция выглядит случайной, незавершённой, а потому скучной и неинтересной.

На равновесие в композиции влияет ритм, пропорции, формы и размеры предметов и их расположение, которые образуют приёмы выделения композиционного центра – доминанты. Можно обозначить пять основных приёмов выделения композиционного центра (рис.6.1-6.5).

Приёмы выделения композиционного центра – доминанты

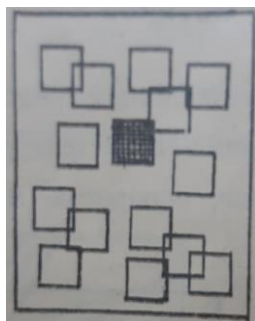

Рис. 6.1 Выделение цветом

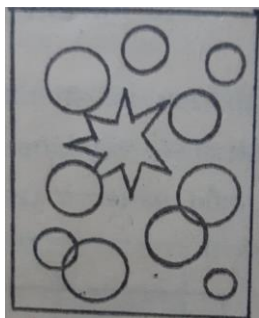

Рис. 6.2 Контраст по форме

Рис. 6.3 Контраст по размеру

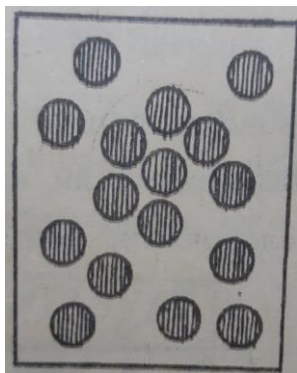

Рис. 6.4 Группа предметов

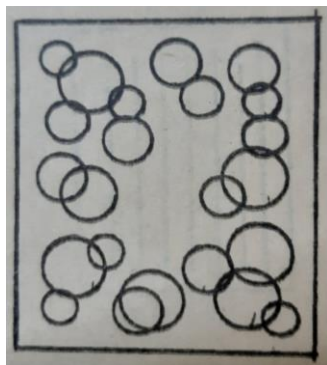

Рис. 6.5 Композиционная пауза
(пустота – выделение участка фона)

Предметы замкнутой композиции не должны касаться краёв формата листа, – фон вокруг предметов образует своего рода «воздух», не позволяющий изображению выходить за края формата.

Для оформления работы в раму, дополнительно, вырезается рамка – «окошко» в вашу картину. Она называется «паспарту». Обычно её делают нейтрального тона или подобранного по цветовой гамме работы, картины.

Для маленького формата работ вырезается паспарту с широкими полями, а для больших – с более узкими. В некоторых случаях картины так и оставляют в паспарту, не помещая в раму. Можно работы выполнять на подрамнике (деревянная рамка, обтянутая грунтованным холстом или ватманом) – здесь рама не всегда нужна.

Вы познакомились с основными правилами построения композиции с помощью компоновки предметов.

Опробуйте на практике.

Задание № 3

Используя ваш стилизованный заварной чайничек, создайте небольшие эскизы (зарисовки) композиции на листе поиска формата А3 (рис.7.1 и рис.7.2) Используйте все основные правила - равновесие, ритм, единство и соподчинение, где центр организован (рис. 6.1-6.5):

- а) самым большим элементом в композиции;
- б) самой сложной по силуэту формой;
- в) самым маленьким по форме элементом в композиции;
- г) группой элементов;
- д) «одиноким» по форме элементом;
- е) композиционной паузой – выделением участка фона, можно в открытой композиции.

Рис. 7.1 Вариант композиции

Рис. 7. 2 Лист поиска формата

III. ДЕКОРАТИВНАЯ СТИЛИЗАЦИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРАХ

3.1 Характеристика учебных материалов раздела

Декоративные графические работы – это художественные работы, выполненные в декоративной манере. Их первое отличие от академического рисунка – стилизованность формы предмета, то есть его необычное, нестандартное, несимметричное изображение. Второе отличие обозначено наличием на нём узоров, называемых декорами. Вот как раз основы декорирования при построении декоративной композиции в различных жанрах – натюрморт, изображение флоры и фауны, архитектурные сюжеты – мы разберём в этом разделе.

Цель: добиться осмысленного выполнения декоративных композиций в различных жанрах (декоративный натюрморт, декоративная стилизация флоры и фауны, декоративная стилизация архитектурных сюжетов).

Задачи урока:

Образовательные:

- дать понятие того, что такое «декоративный узор», «декор», «трансформация в композиции», «декоративный натюрморт», «плановость композиции»;
- глубже раскрыть суть стилизации формы в декоративной графике, познакомить с этапами декоративной стилизации предметов;
- познакомить с различными способами декоративного изображения предметов;
- рассмотреть этапы построения натюрморта;
- познакомиться с правилом тонового распределения декоров;
- изучить основы декоративного натюрморта;
- изучить основы декоративной стилизации флоры и фауны;
- рассмотреть особенности стилизации архитектурных сюжетов в декоративной графике.

Развивающие:

- развитие эстетического восприятия действительности, в том числе развитие умения чувствовать красоту, стиль, ритм, развитие стремления к декорированию (украшению) предметов.

Воспитательные:

- пробуждение познавательного интереса к художественному творчеству.

3.2 Графическое декорирование: декоративные схемы

Декорирование не такое уж сложное занятие. Если Вы умеете рисовать даже кривые кружочки, кривые линии, точки, клеточки и т.п. – можете смело сказать себе: «Я умею рисовать!».

Все *декоративные узоры* – декоры – именно из этих закорючек и собраны. Закорючки собраны в определенном порядке или по некоторой схеме, которую просто нужно разглядеть. Порядок увидеть легко. А схема просматривается по пересекающимся или параллельным линиям, которые и образует схему расположения деталей декора.

Чем больше «схем» вы разглядите и прорисуете, и чем чаще их будете зарисовывать, тем их больше зафиксирется в долговременной памяти. Тогда вам не придётся пытаться придумать декор на рисунок цветка, кувшина или тыквы, или на поздравительную открытку, модульную картину – мозг сам его вам выдаст вовремя.

Задание № 4

Зарисуйте варианты декоров, предложенные на рис.8.

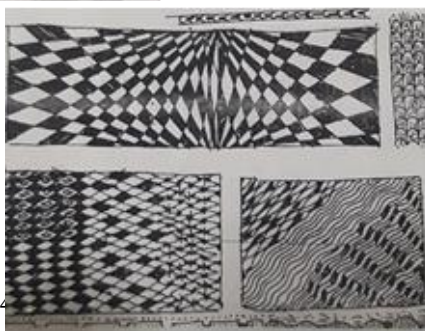
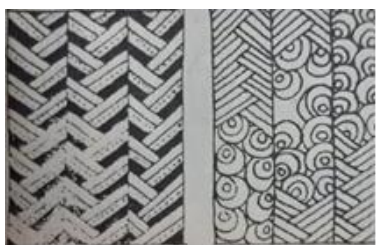

Рис. 8 Варианты декоров

3.3 Стилизация в декоративной графике. Декоративный натюрморт.

В декоративной графике применяются более вариативные приёмы трансформации предметов – стилизации формы.

«Трансформация – это изменение формы предмета, то есть трансформирование его в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, подчеркивание угловатости и т.д.».

Если объединить известные определения понятия «стилизация», то будет звучать так: «Стилизация – свой оригинальный и необычный способ рисунка предмета, получаемый через его трансформацию: либо упрощение изображения формы, либо утрирование (усиление, увеличение выразительности), подчёркивание характерных особенностей предмета».

Помните ещё одно важное условие стилизации, которое не стоит нарушать: как бы вы не трансформировали форму предмета, – он должен остаться узнаваемым. Иначе не стоит и начинать.

Форма предмета может меняться, а основной мотив образа сохраняется, то есть, остаётся узнаваемым. В декоративной графике применяют несколько способов декоративного изображения предметов. При этом выразительность достигается с помощью усиления – утрирования выразительности за счёт сужения или вытягивания узких деталей формы и растягивание в ширину более объёмных и круглых. Это очень похоже на некое «хулиганство», поскольку подобный эксперимент с формой можно так назвать. И вот почему: в объёмном варианте это возможно только на гончарном круге и не факт, что не развалится, а в реальности это грозит большим количеством черепков разбитого кувшина. А на бумаге подобное изображение не только возможно, но и имеет декоративную основу. «Похулиганить» на бумаге, не желаете - ли?!

Этапы декоративной стилизации предметов.

Зарисовываем реальный предмет.

Приём стилизации формы заключается в её трансформации.

Как и в композиции, делаем «лист поиска», состоящий из вариантов стилизации формы. Возьмём в пример кувшин.

Как и с чайничком, сначала проводится анализ формы предмета: сколько частей, на какие геометрические формы они похожи и как соединяются между собой, образуя общую форму.

Затем делается декоративная обработка частей формы с учётом образующей контур линии целого предмета.

В декоративной графике применяют **несколько способов декоративного изображения предметов**:

1. Изображение предмета без трансформации – таким, каким мы его видим – реальное. А его декоративность достигается с помощью нанесения декора по его форме или свободно, не разрушая формы (рис. 9).

2. Изображение предмета с элементами стилизации с незначительными изменениями и упрощением формы (рис. 10).

3. Стилизованное изображение предметов - полная трансформация формы предмета с возможным внесением незначительных дополнительных деталей (рис. 11).

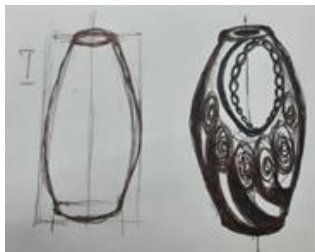

Рис. 9

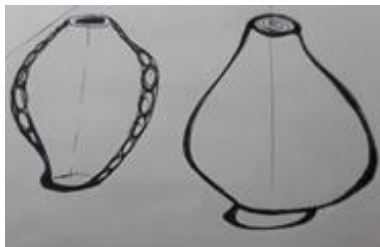

Рис. 10

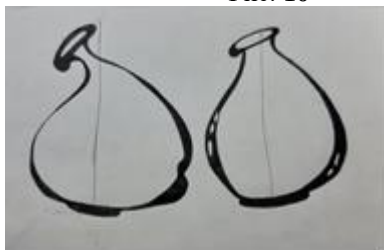

Рис. 11

Завершающий этап стилизации предмета – это прорисовка декоративной образующей линии контура предмета – «живой обводки», усиливающей декоративность предмета. На выпуклых элементах предмета она делается чуть шире, чем на вогнутых или прямых деталях. С её помощью можно подчеркнуть композиционный центр.

В некоторых вариантах стилизации предмета такая обводка заменяет нанесение декора на плоскость предмета.

Задание № 5

По образцам способов декоративного изображения предметов на рис. 9, рис. 10, рис. 11 создать собственную стилизацию предметов:

1. создать три декоративных изображения одной формы; в качестве предмета используйте предмет посуды: ваза, кружка и т.п.;
2. создать три декоративных вариантов изображения любого фрукта или овоща.

Работа выполняется на формате А3.

Поэтапное выполнение натюрморта.

1. Заполняется лист поиска вариантов компоновки предметов (рис. 13).

При компоновке выбранных предметов в натюрморт логичнее в центре размещать более крупные и круглые, а мелкие размещать по краям композиции. Смысл «листа поиска» в том, чтобы найти самое интересное и красивое ритмичное расположение предметов, относительно друг друга. На листе рисуются от руки небольшие варианты форматов. В них зарисовываются эскизы вариантов композиции рисунка: предметы расставляются в разном порядке, меняется их расположение слева или справа, сверху или внизу. Важно и место предмета в *плановости* сюжета композиции: на переднем плане или на втором, или на третьем, четвёртом плане (рис. 12).

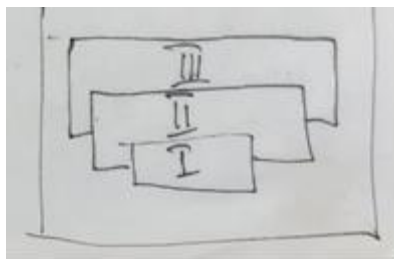

Рис. 12 Плановость в композиции

Первый план всегда загромождает второй, второй – третий. Но второй или третий планы не загромождают первый. Мелкие предметы логичнее изображать на первом плане и не загромождать их большими предметами.

Рис.13 Лист поиска композиции натюрморта

По высоте и ширине выбранного варианта композиции натюрморта подбирается формат итоговой работы – горизонтальный или вертикальный. Общая форма предметов занимает большую часть листа: при замкнутой композиции от крайних точек формы до края листа остаются поля.

2. Итоговый вариант композиции натюрморта переносится на подготовленный формат:

- выполнить абрис композиции: обрисовать лёгкими линиями карандашом без нажима общую форму очертания предметов по высоте и ширине композиции предметов в формате (рис. 14);
- прорисовка предметов теми же лёгкими линиями с возможной корректировкой компоновки: двигая предметы, увеличивая или уменьшая объёмы, размеры предметов (рис. 14);
- детальная прорисовка предметов карандашом без нажима;

• обводка натюрморта тонким фломастером или линером.

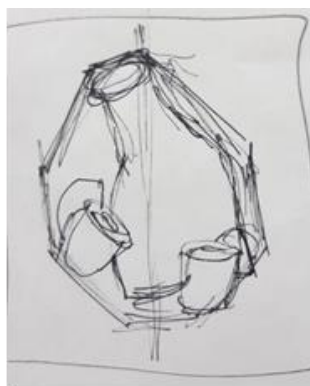

Рис. 14

3. На листе поиска вариантов компоновки предметов выполнить поиск вариантов декоративной обработки и «живой обводки» предметов:

- наносимый декор, заполняя внутреннее пространство формы предмета, должен её подчёркивать и не разрушать её слишком толстыми линиями: в округлых предметах декор прорисовывается по дугообразным линиям или по окружности;

- для геометрически угловатых, абстрактных, форм лучше использовать геометрический декор;

- формы сложных предметов более активны в заполнении декора, а мелкие предметы проще по форме и декору;

- *правило тонового распределения декоров* в том, что тёмное всегда на светлом, а светлое на тёмном: располагая предметы друг с другом, и заполняя декором их формы, старайтесь не переусердствовать, иначе они, переполненные декором, будут «сливаться», а предметы должны быть «читаемы» не только по отношению друг к другу, но и внутри себя.

4. Перенести декор карандашом с корректировкой тона (светлый, тёмный), деталей декора и линий нанесения с целью «читаемости» предметов.

5. Обвести декоры и прорисовать обводку предметов.

6. Проработать фон (или без фона), детали и графические нюансы натюрморта в целом.

7. Подготовить паспарту и оформить работу.

Примеры декоративных натюрмортов – в Приложении 1.

Задание № 6

1. Придумать несколько вариантов трансформации предметов посуды, фруктов, предметов быта и заполнить лист поиска. Выбрать лучшие, от 3 до 5 предметов.

2. Применяя правила построения композиции продумать варианты компоновки выбранных предметов в декоративный натюрморт.

3. Продумать простым карандашом нанесение декора на форму предметов в натюрморте.

4. Декорировать натюрморт и оформить его в паспарту.

3.4 Декоративная стилизация флоры и фауны

В декоративном рисовании растений, насекомых, животных и млекопитающих можно сначала выполнить зарисовки с натуры, с фотографии – понять строение формы. Понаблюдать за повадками и пластикой животных на видео, чтобы прочувствовать их пластику и особенности поведенческих. Это необходимо для более интересной стилизации образа (рис.15).

Рис. 15 Варианты стилизации образа кошки

Задание № 7

Создайте свой вариант стилизованного изображения кошки, птицы, рыбы, черепахи или любого другого представителя мира животных, насекомых и т.п. Работа выполняется на формате А3.

Лучшим способом найти самое интересное изображение – работа с эскизами на листе поиска образа.

Не забывайте, что предмет должен остаться узнаваем. Значит, стилизовать и утрировать можно в разумных пределах. Образ должен нравиться, а не вызывать недоумение.

Растительные формы трансформировать проще. Листок имеет строение в виде центральной прожилки и расходящихся от неё под углом боковых прожилков по обе стороны. Затем прорисовывается очертание внешней формы листа и наносится продуманный декор по характеру формы предмета. Листья

сами по себе декоративны, а стилизацией формы можно подчеркнуть их выразительность (рис.16).

Рис. 16 Стилизация листьев

При зарисовке цветов также анализируется строение цветка, форму лепестков, его природные особенности – отличие от других цветов. Стилизация цветов самая интересная вариация, поскольку даже абстрактное изображение лепестков выглядит очень эффектно. Стилизация деревьев не менее интересна. Варианты кроны более чем разнообразны (рис. 17.1 и 17.2).

Рис.17.1 Стилизация природных форм

Задание № 8

Создайте своё декоративное изображение любых природных форм на формате А3.

Рис. 17.2 Абстрактная стилизация растительных форм

Примеры стилизации природных форм вы найдёте в Приложении 2.

Задание № 9

Создайте свой вариант абстрактного декоративного изображения любой растительной формы на примере рис.17.2, используя пересечение разных линий: прямые, угловые, дугообразные, спиралевидные и т.п. Дополнительные варианты изображений – в Приложении № 4.

3.5 Архитектура в декоративной графике

Архитектурные сюжеты в декоративной графике также подвластны стилизации. Отличие от архитектуры в профессиональном рисунке состоит в том, что можно и не применять перспективу в изображении строений. При изображении же «объёмной» архитектуры в декоративной графике используется условное изображение объектов с элементами трансформации: изогнутые или кривые линии, свободное использование пропорций, плановости. Это чем-то напоминает «детские» рисунки, но со знанием приёмов стилизации и композиционных правил.

Главное, что играет большую роль – ритм, композиционный центр и равновесие.

Примеры архитектурных декоративных композиций вы найдёте в Приложении 5.

Задание 10

Используя Приложение 5, создайте декоративный вариант элемента архитектуры: дом (деревенский или городской), будка для собаки, окно, колонна, крыльцо домика в деревне, колодец и т.п. Работа выполняется на формате А3.

IV. ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ В МОДУЛЬНОЙ КАРТИНЕ

4.1 Характеристика учебных материалов раздела и рекомендации по их использованию

Модульные картины – полотна, разделённые на отдельные части с фрагментами общего изображения.

Не все догадываются, что такие изделия пришли к нам из эпохи Возрождения. Первыми произведениями считаются составные изображения на религиозную тематику. Художники старались разнообразить классическое искусство и активно создавали великолепные композиции из фрагментов.

Цель: познакомить с основами построения декоративной композиции в модульных картинах.

Задачи:

Образовательные:

- раскрыть содержание понятий «модульная картина», «модульный диптих», «модульный триптих», «модульный квадратиптих», «модульный полиптих»,
- познакомить с видами модульных картин,
- рассмотреть варианты форм фрагментов (модулей) модульных картин,
- рассмотреть виды размещений фрагментов (модулей) модульных картин,
- познакомить с возможными оформительскими темами модульных картин,
- раскрыть этапы создания модульной картины.

Развивающие:

- формирование эстетического навыка восприятия действительности,
- умение учитывать этические моменты при создании произведений декоративной графики.

Воспитательные:

- пробуждение познавательного интереса к художественному декоративному творчеству;
- воспитание осознанного подхода к обучению изобразительному искусству.

4.2 Виды модульных картин

Виды модульных картин определяют по количеству фрагментов – модулей. В искусстве это диптих, триптих, quadriптих и полиптих – соответственно 2, 3, 4 и более полотен, либо с разными изображениями, выполненными в одной технике и объединённых одной темой (рис. 19), либо с повторяющимся изображением в разной цветовой гамме или технике (рис. 18).

Модульный диптих – составные картины из двух частей. Чаще всего полотна имеют одинаковые формы и размеры, либо одна часть намного больше

другой. Элементы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Варианты размещения: полотна в ряд, друг над другом, на разных уровнях.

Модульный триптих – полотно образовано тремя частями, не всегда совпадающими по габаритам. Во многих композициях выделяют центральный элемент большего размера. Второе популярное решение – расположение деталей от малой к самой габаритной.

Модульный quadriptyх – модульная картина из четырех частей. Основная особенность изделий: разнообразие вариантов расположения модулей. В некоторых композициях предусмотрены вертикальные и горизонтальные детали. Редкие quadriptyхи содержат один акцентный элемент – внимание зрителя должно равнозначно рассеиваться между всеми полотнами.

Модульный полиптих – картины из пяти и более полотен. Такое количество модулей лучше располагать на стене в просторном помещении. Размеры фрагментов могут быть какими угодно - в составе одной «мозаики» встречаются квадратные и прямоугольные детали, вертикальные и горизонтальные, малые и габаритные.

Рис. 18 Зиганшина М.А. «Лес». Диптих

Рис.19 Глушко Ирина «Город». Триптих

В модульной картине преобладают изображения одного сюжета, разделённого на фрагменты (рис.20-22).

Рис. 20 Модульная фото - картина «Дубай». Модульный полиптих

Рис. 21 Модульный полиптих

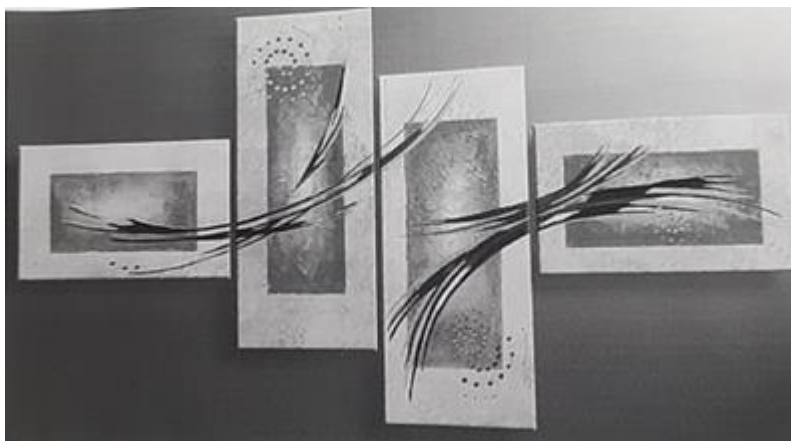

Рис. 22 Модульный quadriптих

При монтаже модульной картины на место её расположения между фрагментами полотна оставляют расстояние не более 2-3 см, иначе картина не будет восприниматься как единое целое.

Элементы (фрагменты – модули) композиции не оформляют в багеты - каждая деталь должна быть продолжением предыдущей.

4.3 Формы и размещение модулей картины

Варианты формы фрагментов:

- Квадрат.
- Прямоугольник.
- Вытянутый прямоугольник.

Минимальный размер стороны одного модуля – 30 см.

В среднем ширина композиции составляет 1 - 1,7 м, высота – до 1,5 м.

Варианты размещения модулей. Их четыре:

- *Горизонтальный.* Элементы при таком размещении могут располагаться как на одном уровне, так и на разных. Главное, - соблюдать горизонтальную симметрию. Вариант подойдет, если вам хочется зрительно удлинить стену.

- *Вертикальный.* Подразумевает закрепление элементов друг над другом. Приём помогает визуально приподнять потолок.

- *Смешанный.* Подразумевает наличие вертикальных и горизонтальных фрагментов в одной композиции.

- *Смещенный.* Экстравагантный способ размещения, когда часть модулей располагается хаотично. Не стоит переживать за дисбаланс в композиции – производители специально предусматривают сюжет, который органично выглядит с необычных ракурсов.

С этической точки зрения изображение живых объектов нельзя делить изображением более, чем на один модуль – членение на части даже просто изображения живого существа недопустимо.

4.4 Темы модульных картин и этапы их создания

Темы модульных картин.

- Черно-белые изображения, городские мотивы, абстрактные рисунки.
- Прекрасно смотрятся изображения природы, цветов, животных, птиц.
- Портреты известных личностей.
- Изображения музыкальных инструментов.
- Очень популярны полотна с разноцветными узорами.

Этапы создания модульной картины.

1. Поиск сюжета и размеры картины.
2. Работа над листом поиска композиции сюжета.
3. Определяется тип модульной картины. На листе поиска композиции сюжета определяются варианты формы модулей и варианты их размещения (возможен вариант двух листов поиска) (рис.23).

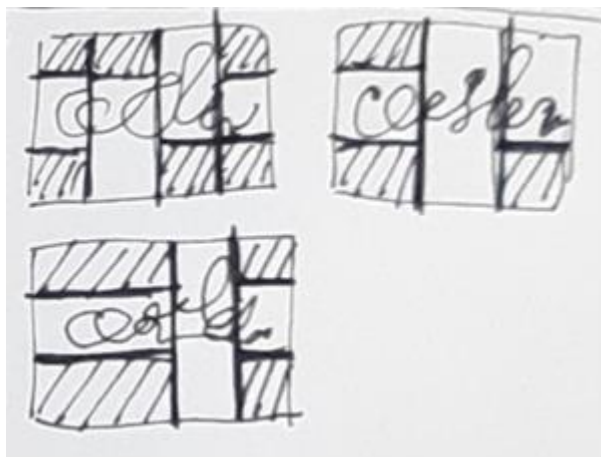

Рис. 23 Лист композиционного поиска сюжета

4. Лучший вариант отдельно выполняется на формате А3 с проработкой деталей, цветовыми вариантами и или вариантами стилизации и декора.

5. Заготавливаются подрамники для фрагментов, и на них натягивается ватман или холст (личный выбор автора). Подрамники собираются из деревянного бруса в виде рамок для небольших форматов и в виде рамок с перекладиной для больших размеров. Возможен вариант подрамника в виде листов плотного картона, вырезанных по размерам и обтянутым ватманом.

6. Рисунок композиции переносится на готовые подрамники лёгкими линиями карандаша в масштабе с возможной коррекцией по размерам, положению и формы предметов.

7. Работа над композицией ведется согласно выбранной технологии.

Задание № 11

Создайте модульную картину на абстрактную тему (см. этапы создания модульной картины №№ 1-4).

СЛОВАРЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕРМИНОВ

Воображение – есть способность наглядно представлять предмет также и без его присутствия в созерцании.

Пространственное (объемное, трехмерное) мышление – это процесс, при котором человек осознает пространственные характеристики объекта (размер, форму, взаимосвязь компонентов и местоположение) и мысленно совершает действия с этим объектом (например, перемещая или преобразовывая его).

Абрис (от нем. abriß – чертеж, контур) – линейные очертания изображаемой фигуры, предмета или группы предметов.

Абстрактная композиция – композиция, выразительными средствами которой являются не формы реального мира, а комбинации и ритмы цвета, геометрических или свободно текущих форм, линий, пятен цвета, сочетания фактур.

Декоративность – совокупность художественных свойств, усиливающих эмоционально-выразительную и художественно-организующую роль изобразительного искусства.

Декор – (от лат. decor) прекрасный, красивый, изящный.

Орнамент – (от лат. ornamentum – украшение) узор, который состоит из повтора или чередования элементов, называемых мотивами (см. мотив).

Мотив орнамента – это часть орнамента, главный его элемент. Мотив может быть простым, состоящим из одного элемента, или сложным, состоящим из множества элементов.

Раппорт орнамента – это элемент орнамента, который включает в себя мотив (или группу мотивов) и расстояние до соседнего мотива (группы).

Графика – вид изобразительного искусства, в котором основными изобразительными средствами, которые называют графическими, являются свойства изобразительной поверхности (чаще белого листа бумаги) и тональные отношения линий, штрихов и пятен.

Декоративная графика – графические изображения, которые используются для оформления книг, поздравительных открыток, пригласительных билетов и т. д. В декоративной графике наряду с орнаментами, широко применяется шриффт.

Искусство – образное осмысление действительности; процесс и итог выражения внутреннего и внешнего (по отношению к творцу) мира.

Композиция (в изобразительном искусстве) – организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и всему замыслу художника.

Композиция декоративная – (от лат. decorare – украшать) композиция, созданная для украшения здания, одежды, интерьера, предметов быта и т. д. Декоративная композиция существует не сама по себе, а вписывается в некую уже готовую форму или ансамбль. Однако на занятиях по декоративной

композиции создаются и вполне самостоятельные графические листы. В отличие от станковой композиции, декоративные изображения плоскостны, стилизованы, не реалистичны.

Композиционный центр – часть, которая выражает главное в идейном содержании сюжета. Композиционный центр выделяется объёмом, освещённостью и др. Это самое главное в композиции, на чем художник хочет сосредоточить внимание зрителя. Существуют разные способы выделения композиционного центра: компоновка основных элементов картины в избранную геометрическую фигуру (круг, овал прямоугольник, пирамида, спираль и др.), выделение контрастом цветовым или тоновым, выделение размером и др.

Лист поиска – поиск эскизных вариантов композиции, формы предметов в рисунке.

Замкнутая композиция обычно имеет поля, композиционно общая форма имеет чёткие границы, взгляд направлен к центру композиции.

Открытая композиция - её еще называют фрагментарной – может быть продолжена за пределы формата листа, её можно продолжить влево, вправо, вверх и вниз, - взгляд уходит за пределы формата.

Плановость в композиции – это расположение предметов и элементов композиции по мере их удаленности от зрителя. Выделяются передний, средний и дальний планы, но также существуют и многоплановые композиции.

Набросок – произведение живописи, графики или скульптуры небольших размеров, бегло и быстро исполненное художником.

Натюрморт (от фр. *nature morte* – мертвая натура) – жанр изобразительного искусства, посвященный воспроизведению предметов обихода, снеди, фруктов, цветов и др.

Оверлеппинг – частичное совпадение или наложение одной формы на другую. Один объект находится впереди другого, но контуры обоих предметов изображаются полностью, т.к. одно и то же пространство принадлежит сразу двум объектам (или нескольким для группы предметов).

Паспарту – кусок картона или бумаги с вырезанным в нем отверстием под рамку, в которую вставляют фото, рисунок и т.д. Дополнительное непосредственное обрамление изображения, фон или «прослойка» между самим изображением и рамой. Паспарту, таким образом, служит связующим звеном между картиной и багетной рамой.

Подрамник – деревянный прямоугольный каркас, на который натягивается холст, на котором затем пишется картина. Законченная картина на подрамнике вставляется в багет.

Ритм (в изобразительном искусстве) – особенность композиционного построения, представляющая собой чередование или периодическое повторение каких-либо частей. Ритм усиливает выразительность художественного образа.

Равновесие в композиции – размещение элементов, при котором каждый предмет находится в устойчивом положении, правый край не

перевешивает левый и наоборот. Выделяют два вида равновесия в композиции: статическое равновесие возникает при симметричном расположении фигур на плоскости относительно вертикальной и (или) горизонтальной осей формата и динамическое равновесие возникает при ассиметричном расположении фигур на плоскости, т. е. при их сдвиге вправо, влево, вверх, вниз.

Статика и динамика в композиции – статика – неподвижность, динамика – движение. В зависимости от идеи, художник добивается спокойствия, устойчивости, статики в картине или, наоборот, ищет способов передачи движения, динамики. Представим себе пейзаж: зимнее, морозное утро, застывшие в инее неподвижные деревья – это будет статичная композиция. А теперь добавим порыв ветра, метель, вьюга – появилось движение, динамика.

Стилизация (в искусстве) – это процесс придания творческому произведению черт другого стиля, к примеру, фигуры обретают упрощенные формы, рисунок стремится передать атмосферу других стран и эпох, ритмический объект в орнаменте становится элементом узора и т.п.

Симметрия – пропорциональность, соразмерность в расположении частей целого в пространстве, полное соответствие (по расположению, величине) одной половины целого другой половине. Центр композиции, в этом случае, совпадает с геометрическим центром картинной плоскости.

Асимметрия – отсутствие симметрии.

Диптих (от греч. diptychos - двойной, сложенный вдвое) – две картины, связанные единым замыслом.

Модульные картины – полотна, разделённые на отдельные части с фрагментами общего изображения

Дизайн (от англ. «проектировать») – это совокупность действий человека по художественному конструированию всевозможных изделий. Дизайном также называют результат процесса проектирования предметов или объектов (например, дизайн самолета или книги).

Трансформация в композиции – так называют изменение формы предмета для достижения выразительности и декоративности, например, путём увеличения или уменьшения одного из его размеров в определенной пропорции (например, в два раза). Применяется в декоративной композиции, а также в качестве упражнений для будущих дизайнеров.

Триптих (от греч. triptychos – тройной, сложенный втрое) – произведение живописи, состоящее из трех самостоятельных частей на общую тему. Обычно средняя часть триптиха выделяется большей значительностью содержания и размерами.

Формат – размер и пропорции листа, холста, картона.

Формат в композиции – размер и пропорции листа имеют большое значение в раскрытии темы, способствуют созданию определенного настроения и художественного образа. Есть два основных формата: вертикальный (портретный) и горизонтальный (пейзажный). Для вертикального формата главное размещается сверху. Как правило, вертикальная композиция

принадлежит портретному жанру, поэтому акцент в этом формате делается на лицо портретируемого.

Фрагмент (от лат. fragmentum – обломок, кусок) – часть произведения искусства.

Эскиз – предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения или отдельной его части. Это может быть подготовительный набросок более крупной работы, воплощающий ее замысел основными композиционными средствами. Прежде чем начать работу над картиной, художник в серии эскизов ищет наилучшие способы воплощения своего замысла. Размеры и техника эскизов очень многообразны – он может быть как беглой зарисовкой, так и разработанной композицией «в материале».

Творчество – свойство, отличающее человека от других живых существ, которое в общем плане рассматривается как деятельность (теоретическая, практическая, эмоционально-практическая), порождающая нечто новое, до того неизвестное, либо вообще никогда ранее не имевшее места.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые акты

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. (Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 года N 678-р).
3. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
4. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»).

Учебники, монографии, брошюры

5. Голубева О.Л. Основы композиции : учебное пособие // Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов образовательных учреждений высшего и среднего художественного образования, изучающих курс «Основы композиции». – М.: Изобразительное искусство, 2001. – Режим доступа: https://bookscafe.net/read/golubeva_olga-osnovy_kompozicii_uchebnoe_posobie-207486.html#p23
6. Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч.: В 8-ми т. - М., 1994. - Т.5.
7. Кант И. Критика чистого разума // Собр. соч.: В 8-ми т. - М., 1994. - Т.3.
8. Логвиненко Г.М. Декоративное рисование: методическое пособие. – Магнитогорск: изд-во МаГУ, 2015.
9. Логвиненко Г.М. Методическое пособие по декоративной композиции. – Магнитогорск: изд-во МаГУ, 2016.
10. Чухман Е.К. Искусство в развитии интеллекта и творческих способностей школьников / под ред. Е.К. Чухмана. – М.: Педагогика, 2016.

Периодические издания

11. Андреева И.С. Философские проблемы творчества: Кант и Шопенгауэр // Человек: Образ и сущность. Гуманитарные аспекты. 2001. № 1. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskie-problemy-tvorchestva-kant-i-shopengauer>

12. Бурова Т.Ю. Приемы формирования декоративной композиции // Известия КазГАСУ. 2015. № 1 (31). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/priemy-formirovaniya-dekorativnoy-kompozitsii>

Интернет-ресурсы

13. Гайдукова И. Модульные картины в интерьере: декоративный пазл на стенах // Блог DG-Home. 05.11.2020 г. – Режим доступа: https://dg-home.ru/blog/modulnye-kartiny-v-interere_b418940/

14. Декоративная графика / Картинки // Поисковая система и интернет-портал Yandex.ru. – Режим доступа: <https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=Декоративная%20графика>

15. Дизайн – увлекательный процесс художественного проектирования / Арт - журнал // Veryimportantlot. Крупнейший рынок искусства и роскоши. – Режим доступа: <https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/dizajn>

16. Диптих, триптих и серия работ в изобразительном искусстве / Презентация по композиции // ИНФОУРОК : Ведущий образовательный портал России. – Режим доступа: <https://infourok.ru/prezentaciya-po-kompozicii-na-temu-diptihtriptih-i-seriya-rabot-v-izobrazitelnom-iskusstve-1282291.html>

17. Епишин А. Декоративный натюрморт. 1 этап. Трансформация силуэтов // zholstom.ru – сайт художника Алексея Епишина. – Режим доступа: http://zholstom.ru/?page_id=5265

18. Епишин А. Декоративный натюрморт. Методика выполнения задания в художественном училище // zholstom.ru – сайт художника Алексея Епишина. – Режим доступа: http://zholstom.ru/?page_id=2658

19. Епишин А. Закон равновесия в композиции: рисунки, схемы, принципы // zholstom.ru – сайт художника Алексея Епишина. – Режим доступа: http://zholstom.ru/?page_id=4528

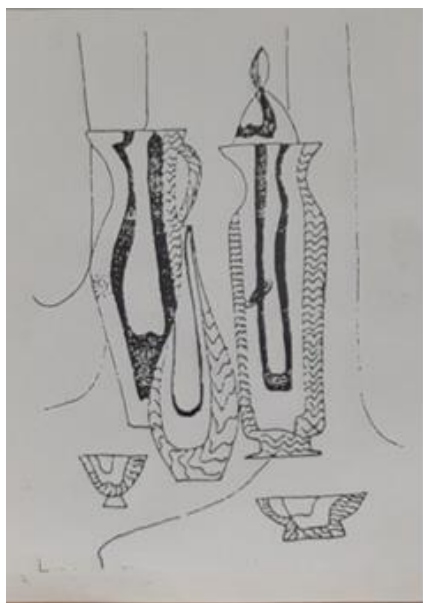
20. Епишин А. Композиция в художественной школе. Способы выделения композиционного центра // zholstom.ru – сайт художника Алексея Епишина. – Режим доступа: http://zholstom.ru/?page_id=337

21. Словарь художественных терминов // Художественная галерея ART SPB. – Режим доступа: <https://www.art-spb.ru/article/182>

22. Фролов И. Композиция – что это? / Сайт «Красиводел». – Режим доступа: <https://krasivodel.ru/teoriya/kompozitsiya-chto-eto.html>

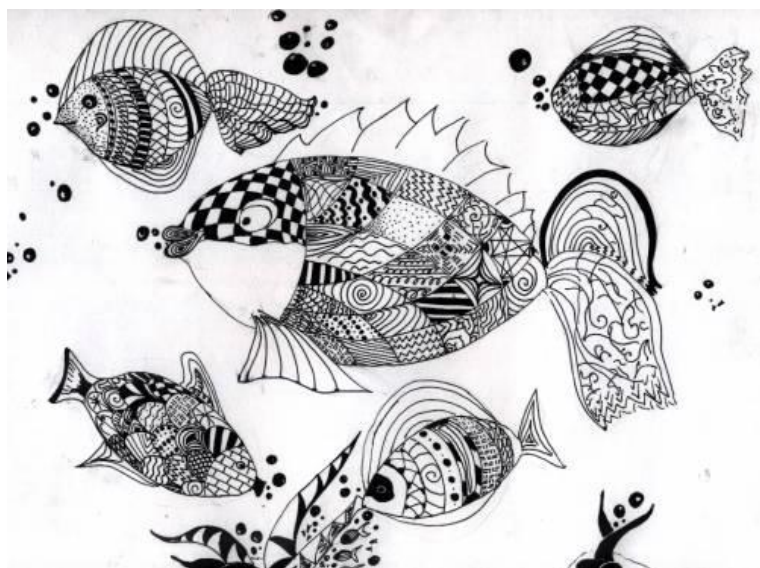
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1. Декоративный натюрморт

Приложение 2. Стилизация природных форм

Приложение 3. Творческая декоративная графика современных художников

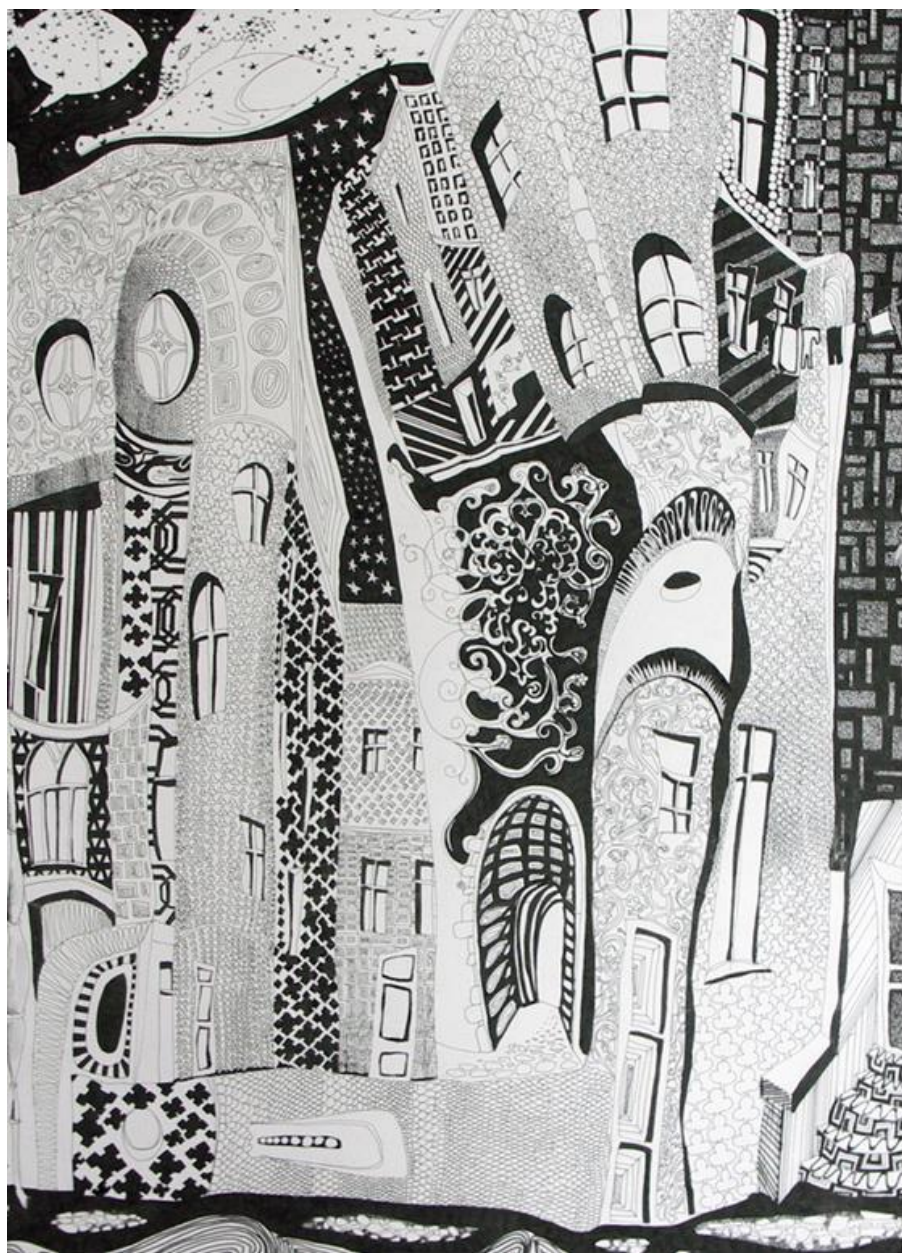

Приложение 4. Абстрактные зарисовки с растительными и геометрическими элементами

Приложение 5. Архитектурные сюжеты в декоративной композиции

Есипова Людмила Владимировна

Декоративная композиция (базовая основа творческих технологий)

Учебно-методическое пособие

Подписано в печать 28.08.2023. Регистрационный № 5 от 28.08.2023.

Формат 60x84 1/16. Гарнитура «TimesNewRoman».

Бумага офсетная. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 3,84 п.л. Уч.-изд. л. 3,8.

Тираж 10 экз. Цена свободная.

Изд-во ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит»

455000, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 33.

Изд-во «Студия рекламы «KOLOSOK»

455000, г. Магнитогорск, ул. Горького, 26.