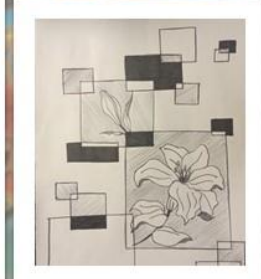

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества
Московского района Санкт-Петербурга

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»**

Санкт-Петербург, 2024

Вергизова Е. В., Малеева Е. Н.

Методические рекомендации к разделам и темам дополнительной общеразвивающей программы «Художественная лаборатория». – СПб.: ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района СПб, 2024. – 26 с.

Методические рекомендации предназначены для педагогов дополнительного образования, реализующих программы по изобразительному искусству на углубленном уровне. Их цель – помочь в подготовке занятий, направленных не только на развитие художественных навыков, но и на профессиональное самоопределение. Ключевой принцип – интерпретация учебных тем через призму современных профессий в сфере визуальной культуры, таких как дизайн, фотография, архитектура и медиаискусство. Каждый из разделов методических рекомендаций содержит подробные пояснения к темам. Особое внимание уделено глубокому погружению в профессии через творческие задания, моделирующие профессиональные задачи, а также профориентационные игры. В основе рекомендаций – практический опыт работы Вергизовой Елены Викторовны, педагога дополнительного образования ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга.

© Вергизова Е.В., Малеева Е.Н., 2024

© ДД(Ю)Т Московского района СПб, 2024

ВВЕДЕНИЕ

Методические рекомендации помогут педагогу в подготовке к занятиям по разделам и темам образовательной программы «Художественная лаборатория». Программа направлена на развитие художественных навыков и формирование метапредметных компетенций учащихся на предпрофессиональном уровне. Поэтому при подготовке к занятиям педагогу важно интерпретировать темы через соприкосновение со сферами художественных профессий, каждая из которых способствует формированию визуальной культуры, связанной с развитием личностных качеств и предметных умений профессионального характера.

Визуальная культура охватывает широкий спектр профессий, связанных с созданием, анализом и интерпретацией визуальных образов. Художники, дизайнеры и иллюстраторы создают произведения, которые формируют эстетическое восприятие. Фотографы и операторы фиксируют реальность через объектив, передавая эмоции и смыслы. Архитекторы и ландшафтные дизайнеры работают с пространством, создавая визуально гармоничные среды. Графические дизайнеры и моушн-дизайнеры разрабатывают визуальный контент для медиа, рекламы и цифровых платформ. Культурологи и искусствоведы анализируют и интерпретируют визуальные произведения, формируя культурный контекст. Режиссеры и сценаристы используют визуальный язык для создания кино и театральных постановок. Специалисты по виртуальной и дополненной реальности создают интерактивные визуальные миры. Визуальная культура также включает профессии, связанные с модой, такими как стилисты, визажисты и модельеры, которые формируют визуальный облик человека. Каждая из этих профессий вносит вклад в развитие визуального языка, влияя на восприятие мира и культурные ценности.

Каждый из разделов методических рекомендаций содержит подробные пояснения к темам: ставятся основные задачи раздела, разбирается терминология, расставляются основные акценты в подаче теоретического материала, предлагаются оптимальные формы занятия, этапы практической работы, обосновывается выбор художественных средств и материалов.

Особое внимание в рекомендациях уделено заданиям на погружение в профессии, связанные с изобразительной деятельностью. Погружение происходит, во-первых, за счет сложности предлагаемых тем, глубины подачи теоретического материала, выбора творческих заданий, постановки творческих, композиционных задач, включая профессиональные аспекты; во-вторых, при непосредственном изучении профессии (ее характера, функций, роли в современном обществе и профессиональных качеств мастера).

Изучение теоретического материала и выполнение творческих заданий рекомендуется чередовать с играми профориентационного характера.

Модуль № 1

Раздел «Графическая декоративная композиция»

Декоративно-графическая композиция служит не только способом развития композиционного построения, но и методом формирования нестандартного мышления, развивающего творческое воображение и фантазию.

Изучая раздел, учащиеся углубляют знания по наглядной перспективе, особенностям декоративной передачи формы предметов, совершенствуют навыки последовательной работы различными графическими материалами, получают возможность экспериментировать со смешанными графическими техниками. Процесс обучения в разделе «Графическая декоративная композиция» построен на изучении таких принципов построения композиции как «Выразительные средства графики» (линия, точка, пятно), «Контраст», «Нюанс», «Симметрия, асимметрия», «Ритм». Виды декоративной графической композиции демонстрируются на примерах произведений отечественного, мирового искусства и дизайна.

Учащиеся в ходе обучения делают логически обоснованный выбор композиционных средств, таких как, графические средства и пластические средства, учатся использовать графику для художественно-декоративной разработки формы.

Тема «Выразительные средства графической композиции».

Теория. Проводится беседа на примере произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна. К основным выразительным средствам графической декоративной композиции относят линию, точку, пятно. Эти средства являются, в то же время, элементами композиции. Исходя из поставленных задач, целей и учитывая возможности определенного художественного материала, используются необходимые выразительные средства.

- **Линия** – основной формообразующий элемент, передающий наиболее точно характер очертаний любой формы. Линия является одновременно средством изображения и средством выражения. Выразительность ассоциативного восприятия линий зависит от характера их начертания, тонального звучания.

- **Точка** – одно из выразительных средств графической композиции. Она способствует выявлению фактуры изображения, передаче условного пространства.

- **Пятно** применяют при ритмической организации изображения в графической композиции. Пятна различной конфигурации и тональности, организованные композиционно, приобретают художественную выразительность.

В декоративной композиции часто используют в качестве выразительных элементов геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Композиции из них могут символизировать движение времени, пространства, ритмы жизни и др. Изучение основных понятий сопровождается выполнением краткосрочных графических упражнений.

Практика. Изображения в композиции могут носить абстрактный характер (геометрические формы, графические пятна произвольной формы) или тематические задания: «Декоративные растительные формы», «Мир геометрии», «Сказочное дерево», «Буквица» и др. Для получения наиболее интересного решения задание выполняется с большим количеством эскизного материала, из которого отбираются наиболее удачные варианты композиционного решения.

Работа выполняется в различных видах и техниках графической декоративной композиции (декоративная графическая работа на белой или тонированной бумаге; коллаж из бумаги, картона, ткани и других предметов; гравюра на картоне; декоративная панно в различных смешанных техниках. Композиция может быть плоскостной или объемно-пространственной.

Темы и форматы заданий, техника выполнения декоративной композиции определяется педагогом в зависимости от уровня художественной подготовленности группы, с учетом индивидуальных способностей каждого учащегося.

Композиция на большом формате (А2, А2-квадрат, А1) в сложной художественной технике может выполняться, как объединенное задание Темы №3 раздела «Графическая декоративная композиция» и Темы №3 раздела «Цветовая декоративная композиция».

Материалы: по выбору педагога – тушь, перо, гелевые ручки, маркеры, тонированная бумага, картон, типографская краска (для гравюры на картоне), текстиль и др. художественные материалы контуры для декоративных работ. Форматы декоративной композиции от А4 до А1, объемные предметы для объемно-пространственной композиции.

Погружение в профессию:

На занятиях следует уделить внимание формированию базовых навыков визуального анализа. Углубленное изучение графических элементов – линии, точки и пятна – помогает развить способность анализировать форму, конструировать сложные формы из простых элементов. На занятиях закладываются основы визуальной грамотности, важной для многих сфер профессиональной деятельности, среди них – дизайн и архитектура; формируется понимание взаимосвязи материала, техники и художественной задачи.

Вводное занятие рекомендуется проводить в форме интегрированного занятия с педагогом-психологом. Учитывая хороший базовый уровень художественной подготовленности учащихся, совместно с педагогом-психологом предлагается осмыслить личность художника-профессионала. Также важно проанализировать качества, которые необходимы для освоения профессии и успешного продвижения в ней.

Проведение игры «Картинная галерея» способствует расширению кругозора учащихся в области изобразительного искусства. Особое внимание следует уделить художникам-графикам (А. Дюрер, А. Матисс, зарисовки К. Брюллова, В. Верещагин, И. Шишкин, О. Яхнин, Латиф Казбеков и др.) и графическим работам.

Профориентационные 5-минутки – выступления обучающихся могут быть посвящены как художникам-графикам, так и смежным профессиям или изучению многообразия графических техник через погружение в теорию и историю искусства.

Тема «Основные принципы построения композиции».

Теория. Проводится беседа на примере произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна об основных принципах построения композиции. Основные принципы графической композиции: целостность, симметрия, асимметрия, ритм, пластика.

- **Целостность** – это соподчинение частей композиции, организация взаимоотношений главного и второстепенного. С целостностью связывают ясность и простоту восприятия форм. Подчинение главных и второстепенных элементов композиционному художественному замыслу.

- **Симметрия** – (соразмерность) лежит в основе композиционной организации произведений искусства, так как в них отражается окружающая нас природа, в строении которой симметрии отводится основополагающая роль. Хотя в природе не существует идеальной симметрии, прежде всего подразумевается относительное равенство, приблизительное соответствие.

- **Асимметрия** – это отклонение от симметрии или ее отсутствие. В современном декоративном искусстве и дизайне симметрия и асимметрия воспринимаются, как статика и динамика.

- **Ритм** – универсальный структурный принцип. Это композиционная закономерность с повторяющимися элементами, которая выражает постепенные изменения в чередующихся элементах ряда. Происходит нарастание или затухание динамичности элементов композиции, их тональной насыщенности или изменения их величины, формы, интервалов между ними. Ритмические построенные композиции бывают очень выразительны.

Теоретическая подача материала сопровождается примерами произведений отечественного и мирового искусства и дизайна. Изучение основных понятий сопровождается выполнением краткосрочных графических упражнений.

Практика. Изображения в композиции могут носить абстрактный характер (геометрические формы, графические пятна произвольной формы) или тематические задания: «Фантастический лес», «Геометрические пространства», «Ритмы города», «Архитектурные фантазии» и др.

Для получения наиболее интересного решения задание выполняется с большим количеством эскизного материала, из которого выбираются наиболее удачные варианты композиционного решения.

Работа выполняется в различных видах и техниках графической декоративной композиции (декоративная графическая работа на белой или тонированной бумаге; коллаж из бумаги, картона, ткани и других предметов; гравюра на картоне; декоративное панно в различных смешанных техниках. Композиция может быть плоскостной или объемно-пространственной).

Темы и форматы заданий, техника выполнения декоративной композиции определяется педагогом в зависимости от уровня художественной подготовленности группы, с учетом индивидуальных способностей каждого учащегося.

Композиция на большом формате (А2, А2-квадрат, А1) в сложной художественной технике может выполняться, как объединенное задание Темы №4 раздела «Графическая декоративная композиция» и Темы №4 раздела «Цветовая декоративная композиция».

Материалы: по выбору педагога – тушь, перо, гелевые ручки, маркеры, тонированная бумага, картон, типографская краска (для гравюры на картоне), текстиль и др. художественные материалы контуры для декоративных работ. Форматы декоративной композиции от А4 до А1, объемные предметы для объемно-пространственной композиции.

Погружение в профессию:

Следует обратить внимание на формирование композиционного и проектного мышления, а также профессионального понятийного аппарата.

Рекомендуется проводить композиционные игры, например, **«Композиционный конструктор»** – игра, которая поможет осознать, как работают базовые элементы композиции (линия, пятно) и их взаимное расположение (ритм, доминанта, статика/динамика, целостность). Игра способствует развитию

навыка создания гармоничной композиции.

Примеры заданий: формальная композиция «Движение времени», «Музыкальные ритмы» и др.

Тема «Тональная пластика графической композиции».

Теория. Проводится беседа на примере произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна о тональной пластике графической композиции. Тон определяет то, насколько читается композиция, отделяет объекты изображения друг от друга, влияет на настроение и выразительность композиции. В тонально-пластическом решении графической композиции большое значение играют контраст и нюанс тональных пятен.

- **Контраст** делает изображение в композиции заметным (главным), выделяет его среди других. Различают контрасты: направления движения, размера, формы, тона, структуры или фактуры. При контрасте в изображении противопоставляются: горизонтальное вертикальному, большое маленькому, светлое темному, шероховатое гладкому. Максимальный контраст пятен это: белое пятно на черном фоне и черное на белом фоне. При помощи тонального контраста можно выделить центр композиции. Композиционный центр – доминанта в декоративной композиции, может состоять из одного большого или нескольких элементов. В композиции допускается и два композиционных центра, но один из них должен быть ведущим, а другой подчиненным первому.

- **Нюанс** играет важную роль в графической композиции. Сущность нюанса составляет плавный тональный переход элементов композиции в сторону усиления или ослабления, выявляя оттенки, помогая избежать монотонности.

Контраст и нюанс дополняют и обогащают друг друга. Контраст подчёркивает нюанс, выявляет его игру. Нюанс смягчает, дополняет контраст. Нюанс может служить самостоятельным средством выражения, когда изображение целиком построено на нюансных отношениях, сближенных тонах по замыслу художника.

Изучение основных понятий сопровождается выполнением краткосрочных графических упражнений.

Практика. Выполнение композиционного задания на основе изученного теоретического материала. Изображения в композиции могут носить абстрактный характер (геометрические формы, графические пятна произвольной формы) или тематические задания: «Декоративный натюрморт», «Сосуды», «Осенние листья», «Сказочная птица» и др.

Для получения наиболее интересного решения задание выполняется с большим количеством эскизного материала, из которого выбираются наиболее удачные варианты композиционного решения.

Работа выполняется в различных видах и техниках графической декоративной композиции (декоративная графическая работа на белой или тонированной бумаге; коллаж из бумаги, картона, ткани и других предметов; гравюра на картоне; декоративная панно в различных смешанных техниках. Композиция может быть плоскостной или объемно-пространственной. Темы и форматы заданий, техника выполнения декоративной композиции определяется педагогом в зависимости от уровня художественной подготовленности группы, с учетом индивидуальных способностей каждого учащегося. Композиция на большом формате (A2, A2-квадрат, A1) в сложной художественной технике может выполняться, как объединенное задание Темы №5 раздела «Графическая декоративная композиция» и Темы №5 раздела «Цветовая декоративная композиция».

Материалы: по выбору педагога – тушь, перо, гелевые ручки, маркеры, тонированная бумага, картон, типографская краска (для гравюры на картоне), текстиль и др. художественные материалы контуры для декоративных работ. Форматы декоративной композиции от A4 до A1,

объемные предметы для объемно-пространственной композиции.

Погружение в профессию:

Обогащение профессионального понятийного аппарата: глубокое раскрытие терминов «контраст» (работает на выделение доминанты и создание настроения, внутренние градации контраста: от «максимального» (белое на черном/ черное на белом) до «среднего» (белое на сером, серое на белом), «нюанс» (работает на настроение) и практическое применение этих понятий в работе над композицией.

Рекомендуется проводить игры на тренировку восприятия тональной разницы, создание настроения через контраст и подчинение доминанте второстепенных элементов композиции через нюанс. Например, игра «Тональный творец». В игре можно использовать принцип тональной растяжки, контрастного изображения, нюансного изображения.

Тема «Графическая ассоциативная композиция».

Теория. Проводится беседа на примере произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна о графической ассоциативной композиции. Изобразительное искусство, воздействуя на наше воображение, путем пробуждения ассоциативных мыслей и чувств, связанных с представлениями о реальной действительности в процессе зрительного восприятия, способствует возникновению художественного образа. Освоение методов получения изображения с частичной информацией при помощи технических приёмов и многообразия фактур (монотипия, граттаж и др.) позволяет получать не только спонтанные изображения, но и запланированные, при которых один предмет видоизменяется, перетекает в другой. Силуэты этих изображений организуются при последующей доработке в определенные ассоциативно-образные структуры. Это могут быть графические очертания с задуманным эмоциональным воздействием. Ассоциативное мышление активно включается при узнавании полученных изображений и эти возможности расширяются по мере накопления практического опыта. Творческий процесс представляет собой преобразование, интерпретацию зримых форм мира, природы за счет создания изобразительных параллелей и пластических метафор, смысл которых сводится не только к воспроизведению форм предметов, но в первую очередь воспроизведению духовного мира с индивидуальным видением и переживанием художника.

Изучение основных понятий сопровождается выполнением краткосрочных графических упражнений.

Практика. Выполнение композиционного задания на основе изученного теоретического материала. Изображения в композиции могут носить абстрактный характер (геометрические формы, графические пятна произвольной формы) или тематические задания: «Стихии природы», «Музыкальные эмоции», «Образы великих стран» и др.

Для получения наиболее интересного решения задание выполняется с большим количеством эскизного материала, из которого выбираются наиболее удачные варианты композиционного решения.

Работа выполняется в различных видах и техниках графической декоративной композиции (декоративная графическая работа на белой или тонированной бумаге; коллаж из бумаги, картона, ткани и других предметов; гравюра на картоне; декоративная панно в различных смешанных техниках. Композиция может быть плоскостной или объемно-пространственной. Темы и форматы заданий, техника выполнения декоративной композиции определяется педагогом в зависимости от уровня художественной подготовленности группы, с учетом индивидуальных способностей каждого учащегося.

Материалы: по выбору педагога – тушь, перо, гелевые ручки, маркеры, тонированная бумага, картон, типографская краска (для гравюры на картоне), текстиль и др. художественные материалы, контуры для декоративных работ. Форматы декоративной композиции от А4 до А1, объемные предметы для объемно-пространственной композиции.

Погружение в профессию:

Следует обратить внимание на развитие креативного мышления и нестандартного индивидуального подхода к раскрытию темы. Большое внимание уделяется формальной ассоциативной композиции, передаче состояний, настроений и образов (предметных, абстрактных).

Экспериментируя с ассоциативными композициями, юные художники могут находить свои уникальные визуальные языки и стили, что важно для становления их профессионального мастерства.

В игре «Вдохновляющие карточки» может выполняться ассоциативный коллаж с использованием графических материалов, вырезок, фотографий, текстовых элементов на современные профессии, связанные с ИЗО деятельностью (например, мерчендайзер, веб-дизайнер, моушн дизайнер и др.) Задача игры – анализ личностных качеств и профессиональных умений, составление визуального ассоциативного образа художника-профессионала.

Вариативная часть. Тема «Итоговая графическая декоративная композиция»/ «Индивидуальный проект»/ «Иллюстрирование»

Теория.

Каждым учащимся осуществляется индивидуальный выбор формы/ направления итоговой работы. Педагог разъясняет предлагаемые формы выполнения итоговой работы

«**Декоративная композиция**». Проводится беседа – обзор о всех изученных принципах и методах построения декоративной композиции, способах передачи ее выразительности и приемах выделения композиционного центра, создании художественного образа.

Каждым учащимся вместе с педагогом осуществляется индивидуальный выбор темы итоговой композиции, вида и художественной техники ее исполнения, выбор материалов и инструментов для выполнения работы.

Через выполнение итоговой декоративной композиции осуществляется погружение в профессию декоратор, дизайнер. Обратить внимание на то, какие профессионалы выполняют подобные творческие работы и в каких сферах.

Практика. Выполнение творческого задания. Исходя из индивидуальных способностей учащихся определяется размер формата и сложность выполнения декоративной композиции. Для получения наиболее интересного решения задание выполняется с большим количеством эскизного материала, из которого выбираются наиболее удачные варианты композиционного решения.

Учитывая возможность чередования тем разделов программы, итоговая композиция может быть выполнена в различных видах и техниках декоративной композиции: графическая композиция с введением цветowych пятен или цветовая композиция с введением декоративной графики, как симбиоз знаний и навыков, полученных по программе «Художественная лаборатория» (живописная, графическая или смешанная декоративная работа на белой или тонированной бумаге; коллаж из цветной бумаги, картона, ткани и других материалов; гравюра на картоне; роспись по стеклу, роспись по дереву; декоративное панно в различных смешанных техниках. Композиция может быть плоскостной или объемно-пространственной.

Возможно объединение итоговых композиций двух разделов программы «Графическая декоративная композиция» и «Цветовая декоративная композиция» при условии выполнения работ на большом формате (А2, А2-квадрат, А1) и в сложной художественной технике.

Материалы: по выбору учащегося – тушь, перо, гелевые ручки, маркеры, тонированная бумага, картон, типографская краска (для гравюры на картоне), текстиль и др. художественные материалы, контуры для декоративных работ, акриловые краски, акварель, гуашь, витражные краски, краски по ткани. Форматы декоративной композиции от А4 до А1, объемные предметы для объемно-пространственной композиции.

Погружение в профессию:

«Индивидуальный проект» Итоговая работа в форме индивидуального проекта выполняется в соответствии со структурой и требованиями школьного проекта. Проект строится вокруг личных запросов, интересов и темпа учащегося. Педагог выступает в роли помощника, куратора. Проект должен иметь практико-ориентированный характер. В центре проекта – создание конкретного продукта или решение реальной проблемы. Это может быть макет, коллекция, бизнес-план, художественное произведение, проведенное мероприятие и т.д. В теоретической части особое внимание уделяется исследованию профессии, тесно связанной с материалом проекта.

Примерные темы проектов: «Разработка и запуск онлайн-магазина мерча музыкальной группы». «Создание серии книжных иллюстраций с применением цифровой графики». «Разработка архитектурного макета общественного пространства для подростков в нашем районе». «Разработка театральных костюмов к спектаклю» и др.

«Иллюстрирование»: Учащиеся погружаются в иллюстрирование через погружение в различные профессиональные сферы, связанные с данным видом деятельности: книгоиздание, кино, мультипликация, театр (декорации, костюмы, бутафория, куклы) и др.

Поэтапное ведение работы над декоративной композицией/ индивидуальным проектом/ иллюстрированием воспроизводит реальный профессиональный процесс работы от идеи до воплощения и формирует начальные профессиональные навыки и представления о профессиях.

Раздел «Цветовая декоративная композиция»

Цветовая декоративная композиция служит не только способом развития композиционного мышления, но и методом формирования творческого воображения и фантазии.

Изучая раздел, учащиеся углубляют знания по воздушной перспективе, декоративным особенностям передачи формы предметов цветом, совершенствуют навыки последовательной работы различными живописными материалами, получают возможность экспериментировать со смешанными техниками. Процесс обучения в разделе «Цветовая декоративная композиция» построен на изучении таких принципов построения композиции как, «Цветовые гармонии», «Методы и приёмы создания декоративного образа», «Цветовые ассоциации», «Способы выделения центра композиции цветом».

Учащиеся в ходе обучения будут совершать логически обоснованный выбор композиционных средств цветового декоративного изображения и использовать их для декоративной разработки формы и художественного замысла работы.

Тема «Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Виды цветовой декоративной композиции».

Теория. На вводном занятии проводится инструктаж с учащимися по технике безопасности на рабочем месте и работе со специальными инструментами.

Проводится беседа на примере произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна о видах и жанрах цветовой декоративной композиции. В ходе беседы изучаются эстетические признаки декоративности художественного произведения.

- **Сюжетно-декоративная композиция** чаще всего представлена в форме росписи, нанесенной на различные изделия прикладного искусства. Это изображение рассказывает зрителю об определенном событии, действии или явлении (например, сцены из жизни, иллюстрации к сказкам и многое другое).

- **Символическое декоративное изображение** включает какую-либо аллегория, понятие или идею. Примером тому могут служить: гербы городов, нагрудные знаки и ордена, флаги государств и др.

- **Орнамент** один из видов декоративной композиции. Это узор, который состоит из ритмически упорядоченных элементов. Он предназначен для украшения одежды, предметов прикладного искусства и архитектурных сооружений. Орнамент бывает трёх разновидностей:

сетчатый, замкнутый или ленточный.

Изучение основных понятий сопровождается выполнением краткосрочных цветовых упражнений.

Тема «Цвет как выразительное средство декоративной композиции»

Теория. Проводится беседа на примере произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна о цвете как выразительном средстве декоративной композиции. Цвет – это один из главных компонентов декоративного образа. Цвета в цветовом круге различаются по цветовому тону, насыщенности и светлоте. Эти три характеристики цвета дают возможность построить множество цветовых гармоний. Цветовая гармония – это согласованность цветов между собой. Это сочетание отдельных цветов или цветовых множеств, образующие органическое целое и вызывающее эстетическое переживание.

Композиция цветовых пятен, построенная с учетом закономерностей цветовой гармонии, будет ограничена в эстетической значимости и эмоциональной содержательности, если она не служит раскрытию образного содержания. Основная отличительная особенность декоративного изображения от реалистического состоит в том, что цвет предмета может быть дан без учета света и тени. Возможен даже полный отказ от реального цвета. Важно чтобы с помощью цвета создавался художественный образ. Основные средства создания декоративного образа: цветовой ритм, цветовое равновесие, цветовой контраст (по светлоте, по насыщенности, по площади цветового пятна, по цветовой фактуре и др.)

Изучение основных понятий сопровождается выполнением краткосрочных цветовых упражнений.

Практика. Выполнение композиционных заданий, в которых используются изученный теоретический материал. Изображения в композиции могут носить абстрактный характер (геометрические формы, пятновые изображения произвольной формы и др.) или тематические задания: «Сказочный замок», «Сказочный персонаж», «Геометрия цвета» и др.

Для получения наиболее интересного решения задание выполняется с большим количеством эскизного материала, из которого выбираются наиболее удачные варианты композиционного решения.

Работа выполняется в различных видах и техниках цветовой декоративной композиции (декоративная цветовая работа на белой или тонированной бумаге; коллаж из бумаги, картона, ткани и других предметов; цветная гравюра на картоне; декоративное панно в различных смешанных техниках. Композиция может быть плоскостной или объемно-пространственной. Темы и форматы заданий, техника выполнения декоративной композиции определяется педагогом в зависимости от уровня художественной подготовленности группы, с учетом индивидуальных способностей каждого учащегося. Композиция на большом формате (A2, A2-квадрат, A1) в сложной художественной технике может выполняться, как объединенное задание Темы №3 раздела «Графическая декоративная композиция» и Темы №3 раздела «Цветовая декоративная композиция».

Материалы: акварель, гуашь, акриловые краски, витражные краски, контуры для декоративных работ, бумага белая, бумага тонированная, картон, текстиль и др. художественные материалы. Формат работ: от A4 до A2, A2-квадрат, объемные предметы для объемно-пространственного решения декоративной композиции.

Погружение в профессию:

Следует обратить особое внимание на роли цвета в визуальном восприятии информации и образов: у каждого художника вырабатывается своя ассоциативная цветовая палитра, которая формирует его творческий почерк как профессионала.

Игра «Арт-эксперимент» может быть направлена на отработку цветовой палитры в соответствии с ассоциативными состояниями: радость, вдохновение, мечтательность, умиротворение и др.

Тема «Основные правила цветовой гармонизации».

Теория. Проводится беседа на примере произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна о том, что в цветовой композиции следует учитывать три основных правила гармонизации цветов.

- **Первое правило** – цвета в сочетании друг с другом должны становиться выразительнее, чем при их использовании по отдельности.

- **Второе правило** – каждый цвет в композиции должен способствовать решению общей цветовой задачи. Цвета не должны «спорить» друг с другом, нарушая целостность колористического решения.

- **Третье правило** – каждый цвет в цветовой композиции должен быть хорошо различим, должен оправдывать свое присутствие в общей цветовой гамме.

В ходе беседы изучаются понятия: основные и составные цвета; хроматическое и ахроматические цвета; теплые и холодные цвета. Изучаются основные цветовые гармонии:

- **однотоновая** – где используется один цвет в сочетании со всеми его оттенками;
- **контрастная** – где используются противоположные цвета цветового круга: красный – зеленый, синий – оранжевый, фиолетовый-желтый;
- **родственная** – где используются смежные цвета, их оттенки, находящиеся в четверти цветового круга.

Изучение основных понятий сопровождается выполнением краткосрочных цветовых упражнений.

Практика. Выполнение композиционных заданий на основе изученного материала, в которых используются изученный теоретический материал. Изображения в композиции могут носить абстрактный характер (геометрические формы, пятновые изображения произвольной формы и др.) или тематические задания: «Геометрические орнаменты», «Цветы и фрукты», «Сказочные звери» и др.

Для получения наиболее интересного решения задание выполняется с большим количеством эскизного материала, из которого выбираются наиболее удачные варианты композиционного решения.

Работа выполняется в различных видах и техниках цветовой декоративной композиции (декоративная цветовая работа на белой или тонированной бумаге; коллаж из бумаги, картона, ткани и других предметов; декоративное панно в различных смешанных техниках. Композиция может быть плоскостной или объемно-пространственной).

Темы и форматы заданий, техника выполнения декоративной композиции определяется педагогом в зависимости от уровня художественной подготовленности группы, с учетом индивидуальных способностей каждого учащегося. Композиция на большом формате (A2, A2-квадрат, A1) в сложной художественной технике может выполняться, как объединенное задание Темы №4 раздела «Графическая декоративная композиция» и Темы №4 раздела «Цветовая декоративная композиция».

Материалы: акварель, гуашь, акриловые краски, витражные краски, контуры для декоративных работ, бумага белая, бумага тонированная, картон, текстиль и др. художественные материалы. Формат работ: от A4 до A2, A2-квадрат, объемные предметы для объемно-пространственного решения декоративной композиции.

Погружение в профессию:

Обратить внимание на то, что знание цветовых гармоний – важный элемент профессиональных знаний в изобразительном искусстве, различных направлениях дизайна, архитектуры.

Игра «Арт-детективы» может быть направлена на отработку знаний о цветовых гармониях: соотнести изображение с видом цветовой гармонии (найти пары с помощью карточек).

Тема «Методы и приемы для создания декоративного образа».

Теория. Проводится беседа на примере произведений декоративно-прикладного

искусства и дизайна об особенностях декоративной живописи. Декоративность – это совокупность художественных свойств, усиливающих эмоционально-выразительную и художественно-организующую роль произведения искусства. Декоративная живопись, как вид искусства является одним из средств эстетического воспитания. Основные методы и приемы декоративной живописи.

- **Орнаментально-ритмическая основа** (структура) живописного произведения означает составление пластически – завершенной структуры изображения. Поиск структуры живописного произведения заключается в членении плоскости живописной работы на большие и малые части на основе нерегулярного ритма, в соответствии с конфигурацией и форматом живописного произведения. Членение плоскости работы на различные по размеру, по пластическим очертаниям части определяется силуэтом предметов, орнаментом ткани (например, в натюрморте), тематическими или фантазийными изображениями (в декоративной композиции) и заключается в поисках лучшего композиционного решения, зрительного равновесия всех элементов живописно-декоративного произведения.

- **Творческая интерпретация натуры** – этот метод является специфически образным средством выражения творческого замысла и в произведениях декоративно-прикладной композиции лежит в основе переработки бесконечно разнообразных форм окружающей действительности в условные, плоскостные, орнаментальные изображения. Метод творческой интерпретации заключается в отказе от отдельных деталей и качеств натуралистичных изображений. Например, отказ от трехмерности, нивелирование тональных градаций, цветовое несоответствие натуре.

- **Силуэт в декоративной живописи.** Поиск выразительных силуэтов является одной из специфических задач в живописи, в том числе и декоративной. Работа над силуэтом в цветовой декоративной композиции подразумевает, как нахождение выразительных силуэтов главных изображений, так и членение всей плоскости картины на выразительные по силуэту составные части. В поиске выразительных силуэтов форм главных и второстепенных элементов композиции, если за основу взяты натурные изображения, большое значение имеет творческий отбор, заключающийся в некотором абстрагировании многочисленных качеств натуры, при переработке их в условные плоскостные силуэтные изображения.

Изучение основных правил и закономерностей построения декоративной цветовой композиции сопровождается выполнением краткосрочных цветовых упражнений.

Практика. Задания на выполнение декоративных композиций. Выполнение декоративных композиционных заданий на основе изученного теоретического материала. Изображения в композиции могут носить абстрактный характер (геометрические формы, пятновые изображения произвольной формы и др.) или тематические задания: «Тематический декоративный натюрморт», «Двенадцать месяцев», «Пейзажи дальних планет», «Мир моря» и др.

Для получения наиболее интересного решения задание выполняется с большим количеством эскизного материала, из которого выбираются наиболее удачные варианты композиционного решения.

Работа выполняется в различных видах и техниках цветовой декоративной композиции (декоративная цветовая работа на белой или тонированной бумаге; коллаж из бумаги, картона, ткани и других предметов; декоративное панно в различных смешанных техниках. Композиция может быть плоскостной или объемно-пространственной. Темы и форматы заданий, техника выполнения декоративной композиции определяется педагогом в зависимости от уровня художественной подготовленности группы, с учетом индивидуальных способностей каждого учащегося. Композиция на большом формате (А2, А2-квадрат, А1) в сложной художественной технике может выполняться, как объединенное задание Темы №5 раздела «Графическая декоративная композиция» и Темы №5 раздела «Цветовая декоративная композиция».

Материалы: акварель, гуашь, акриловые краски, витражные краски, контуры для декоративных работ, бумага белая, бумага тонированная, картон, текстиль и др. художественные материалы. Формат работ: от А4 до А2, А2-квадрат, объемные предметы для объемно-пространственного решения декоративной композиции.

Тема «Цветовая ассоциативная композиция».

Теория. Проводится беседа на примере произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна о цветовой ассоциативной композиции. Ассоциативная композиция – картина, написанная по ощущению, ассоциациям, где могут присутствовать узнаваемые изображения предметов, людей, явлений природы и т.д. Ассоциация – это психологическая связь представлений о различных предметах и явлениях, выработанных жизненным опытом с реальными объектами. Для абстрактных композиций характерно предельное обобщение или полный отказ от реалистичной формы. Беспредметные цветовые композиции могут состоять из линий, точек, цветовых пятен, плоскостей и т.п., отражающие спонтанное выражение внутреннего мира и настроение художника. Здесь работает один из основных способов мышления – абстрагирование. В художественной деятельности, в декоративном искусстве абстрагирование – это процесс стилизации природных форм.

Восприятие цвета сложный процесс. В психологии чувство цвета понимается, как сложное восприятие, когда возникают определенные образы и связанные с ними эмоции, воспоминания, психологические состояния. То есть появляются ассоциации, связанные с цветом, например, по физиологическому воздействию на человека:

- **красный** – возбуждающий, согревающий, активный, энергичный;
- **оранжевый** – тонизирующий;
- **желтый** – наименее утомляющий, позитивный;
- **зеленый, голубой** – успокаивающий, самый привычный для зрения;
- **синий** – успокаивающий, но переходящий в угнетающий;
- **фиолетовый** – угнетающее действие.

Различают цветовые ассоциации физические и эмоциональные:

- **физические** – весовые (легкие, тяжелые, воздушные, давящие); температурные (теплые, холодные, горячие, колющие, ледяные, жгучие); фактурные (шершавые, мягкие, жесткие, гладкие, скользкие); акустические (тихие, громкие, звонкие); пространственные (выступающие, отступающие, глубокие, поверхностные);
- **эмоциональные** – позитивные (веселые, приятные, бодрые, лирические); негативные (грустные, скучные, трагические); нейтральные (спокойные, уравновешенные).

Одним из эффективных методов ассоциативного стимулирования воображения являются изображения в технике «Монотипия», которая служит своего рода символом случайной свободной импровизации цветового изобразительного решения. Это своеобразная художественная техника, при которой получается единственный оттиск, который невозможно повторить. Смешение цветовых пятен при печати дает причудливое изображение, в очертаниях и цветовой палитре которого, можно увидеть ассоциативное изображение предмета или явления и почувствовать его эмоциональную окраску. Изучение теории сопровождается выполнением краткосрочных цветовых упражнений.

Практика. Цветовые упражнения. Задания на ассоциативную композицию. Изображения в композиции могут носить абстрактный характер (геометрические формы, пятновые изображения произвольной формы и др.) или тематические задания: «Звуки музыки», «Явления природы», «Сновидения и чувства», «Времена и пространства» и др.

Для получения наиболее интересного решения задание выполняется с большим количеством эскизного материала, из которого выбираются наиболее удачные варианты композиционного решения.

Работа выполняется в различных видах и техниках цветовой декоративной композиции (декоративная цветовая работа на белой или тонированной бумаге; коллаж из бумаги, картона, ткани и других предметов; декоративное панно в различных смешанных техниках. Композиция может быть плоскостной или объемно-пространственной. Темы и форматы заданий, техника выполнения декоративной композиции определяется педагогом в зависимости от уровня художественной подготовленности группы, с учетом индивидуальных способностей каждого учащегося. Композиция на большом формате (А2, А2-квадрат, А1) в сложной художественной технике может выполняться, как объединенное задание Темы №6 раздела «Графическая декоративная композиция» и Темы №6 раздела «Цветовая декоративная композиция».

Материалы: акварель, гуашь, акриловые краски, витражные краски, контуры для декоративных работ, бумага белая, бумага тонированная, картон, текстиль и др. художественные материалы. Формат работ: от А4 до А2, А2-квадрат, объемные предметы для объемно-пространственного решения декоративной композиции.

Погружение в профессию:

Важно углубить знания учащихся о том, как цвет влияет на восприятие информации и образов. При создании композиций обучающиеся отрабатывают навыки работы в смешанной технике и разнообразными материалами, которые они выбирают в соответствии с поставленными задачами.

Рекомендуется проведение игры «Эмоциональный коллаж»: создание мудборда на тему «Город-настроение».

Тема «Итоговая цветовая декоративная композиция»

Теория. Проводится беседа – обзор изученных принципов, методов построения цветовой декоративной композиции, приёмов выделения композиционного центра, создания художественного образа и передаче его выразительности. Осуществляется индивидуальный выбор каждым учащимся темы итоговой композиции, вида и художественной техники ее исполнения. Индивидуально осуществляется выбор материалов и инструментов для выполнения декоративной композиции. Исходя из индивидуальной подготовленности учащегося, определяется размер формата и сложность выполняемой декоративной композиции. Если выбран большой формат работы, итоговая композиция выполняется, как единая работа, объединяющая два раздела программы, например, может быть выполнена графическая декоративная композиция с введением цветowych пятен или цветовая декоративная композиция с введением элементов графического дизайна, как симбиоз знаний и навыков, полученных по программе «Художественная лаборатория».

Практика. Выполнение творческих заданий в различных видах и техниках декоративной композиции.

Исходя из индивидуальных способностей учащихся определяется размер формата и сложность выполнения декоративной композиции. Для получения наиболее интересного решения задание выполняется с большим количеством эскизного материала, из которого выбираются наиболее удачные варианты композиционного решения.

Итоговая композиция может быть выполнена в различных видах и техниках декоративной композиции (живописная, графическая или смешанная декоративная работа на белой или тонированной бумаге; коллаж из цветной бумаги, картона, ткани и других материалов; гравюра на картоне; роспись по стеклу, роспись по дереву; декоративное панно в различных смешанных техниках. Композиция может быть плоскостной или объемно-пространственной.

Материалы: по выбору учащегося – тушь, перо, гелевые ручки, маркеры, тонированная бумага, картон, типографская краска (для гравюры на картоне), текстиль и др. художественные материалы, контуры для декоративных работ, акриловые краски, акварель, гуашь, витражные краски, краски по ткани. Форматы декоративной композиции от А4 до А1, объемные предметы для объемно-пространственной композиции.

Погружение в профессию:

«Индивидуальный проект»

Итоговая работа в форме индивидуального проекта выполняется в соответствии со структурой и требованиями школьного проекта. Проект строится вокруг личных запросов, интересов и темпа учащегося. Педагог выступает в роли помощника, куратора. Проект должен иметь практико-ориентированный характер. В центре проекта – создание конкретного продукта или решение реальной проблемы. Это может быть макет, коллекция, бизнес-план, художественное произведение, проведенное мероприятие и т.д. В теоретической части особое внимание уделяется исследованию профессии, тесно связанной с материалом проекта.

Примерные темы проектов: «Разработка и запуск онлайн-магазина мерча музыкальной

группы». «Создание серии книжных иллюстраций с применением цифровой графики». «Разработка архитектурного макета общественного пространства для подростков в нашем районе». «Разработка театральных костюмов к спектаклю» и др.

«Иллюстрирование»: Учащиеся погружаются в иллюстрирование через погружение в различные профессиональные сферы, связанные с данным видом деятельности: книгоиздание, кино, мультипликация, театр (декорации, костюмы, бутафория, куклы) и др.

Поэтапное ведение работы над декоративной композицией/ индивидуальным проектом/ иллюстрированием воспроизводит реальный профессиональный процесс работы от идеи до воплощения и формирует начальные профессиональные навыки и представления о профессиях.

«Вдохновение в каждом шаге: искусство как путь в профессию»

Теория. Беседы по искусству; экскурсии проводятся для развития общекультурного уровня учащихся, их эстетического вкуса, обогащения изобразительного опыта; развитие интереса к отечественному и мировому искусству. Беседы по искусству проводятся, как теоретические занятия в очной или дистанционной форме, или в форме экскурсий в музеи и выставочные залы Санкт-Петербурга (Эрмитаж, Русский музей, выставки графического изобразительного искусства).

Погружение в профессию:

Педагогу следует обратить внимание, что через изучение истории искусства, творчества художников формируются: художественный вкус, восприимчивость к художественному творчеству, визуальная культура.

Важное значение имеют профориентационные 5-минутки – выступления обучающихся о профессионалах в области художественного творчества.

Модуль №2

Раздел «Графическая декоративная композиция»

Декоративно-графическая композиция служит не только способом развития композиционного построения, но и методом формирования нестандартного мышления, развивающего творческое воображение и фантазию.

Изучая раздел, учащиеся углубляют знания по наглядной перспективе, особенностям декоративной передачи формы предметов, совершенствуют навыки последовательной работы различными графическими материалами, получают возможность экспериментировать со смешанными графическими техниками. Процесс обучения в разделе «Графическая декоративная композиция» построен на изучении таких принципов построения композиции как, «Целостность», «Контраст», «Пропорции», «Масштаб», «Ритм», «Значимость и подчинённость», «Единство в разнообразии».

Учащиеся в ходе обучения будут совершать логически обоснованный выбор композиционных средств, таких как, графические средства и пластические средства, использовать графики для художественно-декоративной разработки формы.

Тема «Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Техники исполнения графической декоративной композиции, материалы, инструменты».

Теория. Презентация программы. Виды декоративной графической композиции.

На вводном занятии проводится инструктаж с учащимися по технике безопасности на рабочем месте и работе со специальными инструментами. Проводится беседа о разнообразии художественных техник исполнения графической декоративной композиции на примерах произведений отечественного и мирового искусства и дизайна, о возможностях графических материалов и применяемых инструментах.

Изучение основных понятий сопровождается выполнением краткосрочных графических упражнений.

Погружение в профессию:

Занятиях второго модуля также направлены на формирование визуальной культуры, важной для множества профессиональных областей в сфере изобразительного, декоративного искусства. Основное внимание уделяется пониманию учащимися связи между материалами, техниками и художественными задачами, что в свою очередь является важнейшим профессиональным качеством художника.

Освоение второго модуля так же, как и первого рекомендуется начинать с интегрированного занятия, в котором участвует педагог-психолог. Учитывая уровень художественной подготовки учащихся, важно совместно с психологом обсудить, что представляет собой личность профессионального художника. Также следует проанализировать качества, необходимые для освоения профессии и достижения успеха в ней.

Рекомендуется проведение профориентационных игр, которые помогают расширить кругозор учащихся в области изобразительного искусства, уделяя особое внимание профессиям, связанным с художественным творчеством. Пример игры: «Поиск шедевра по детали» или по рисунку, связанному с сюжетом загаданного произведения, рисунку по памяти.

Выступления учащихся на профориентационных пятиминутках могут быть посвящены погружению в теорию и историю искусства, изучение профессий, связанных с дизайном.

Тема «Соотношение форм. Гармония элементов композиции».

Теория. Проводится беседа на примере произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна о различных параметрах компоновки на плоскости (масштаб, пропорции, модуль изображаемых величин), о взаимосвязи и влиянии друг на друга всех форм в композиции. В ходе беседы изучаются виды равновесия (симметрия, асимметрия) композиционные приемы достижения равновесия в композиции (членение плоскости на части, предполагающее установление различных отношений между образовавшимися частями: одинаковые части – статика, неодинаковые – динамика). Изучается ритмическая организация и взаимосвязь изобразительных элементов на плоскости (ритмические чередования элементов композиции с убыванием или нарастанием каких-либо качеств: размеров, поворотов, меры сложности, тональной насыщенности, степени декоративной графической обработки формы).

Изучение основных понятий сопровождается выполнением краткосрочных графических упражнений.

Практика. Изображения в композиции могут носить абстрактный характер (геометрические формы, графические пятна произвольной формы) или тематические задания: «Орнамент», «Декоративный натюрморт», «Мир природы», «Ритмы города», «Страна геометрия» и др. Для получения наиболее интересного решения задание выполняется с большим количеством эскизного материала, из которого отбираются наиболее удачные варианты композиционного решения.

Работа выполняется в различных видах и техниках графической декоративной композиции (декоративная графическая работа на белой или тонированной бумаге; коллаж из бумаги, картона, ткани и других предметов; гравюра на картоне; декоративная панно в различных смешанных техниках. Композиция может быть плоскостной или объемно-пространственной. Темы и форматы заданий, техника выполнения декоративной композиции определяется педагогом в зависимости от уровня художественной подготовленности группы, с учетом индивидуальных способностей каждого учащегося. Композиция на большом формате (А2, А2-квадрат, А1) в сложной художественной технике может выполняться, как объединенное задание Темы №3 раздела «Графическая декоративная композиция» и Темы №3 раздела «Цветовая декоративная композиция».

Материалы: по выбору педагога – тушь, перо, гелевые ручки, маркеры, тонированная бумага, картон, типографская краска (для гравюры на картоне), текстиль и др. художественные материалы контуры для декоративных работ. Форматы декоративной композиции от А4 до А1, объемные предметы для объемно-пространственной композиции.

Погружение в профессию:

В содержании темы следует обратить внимание на большой объем теоретического материала. Учащиеся усваивают его в ходе регулярных повторений вместе с педагогом при выполнении упражнений. Важно иллюстрировать теорию и постоянно обращаться к ней на практике через игровые элементы и постановку мини-исследовательских задач, формируя тем самым профессиональный интерес к теории и понимание взаимосвязи практических умений и теоретических знаний в решении творческих задач.

Тема «Стилизация и художественная трансформация».

Теория. В любой декоративной композиции могут присутствовать не только стилизованные формы, но и абстрактные элементы рисунка. Проводится беседа на примере произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна о понятии стиля и стилизации декоративной композиции. Стиль – наиболее общая категория художественного мышления, характерная для определенного этапа исторического развития. Стилизацией называется приём творческой переработки художником окружающей действительности и внесение в нее эмоциональных переживаний. В декоративном искусстве стилизация – метод ритмической организации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности. Общие черты, возникающие в процессе стилизации у объектов и элементов декоративной композиции – простота их форм, обобщённость и символичность, эксцентричность, геометричность, выразительность. В основе всех видов и методов стилизации природных объектов лежит единый изобразительный принцип – художественная трансформация реальных природных объектов с помощью различных средств и приёмов. Стилизация посредством: линии; линии и пятна. Трансформация формы изменяет, преобразует ее, но характер изображаемого объекта должен оставаться узнаваемым. К основным приёмам трансформации можно отнести создание силуэта по формообразующей линии (линия, лежащая в основе формы объекта; трансформация на основе простых геометрических форм. В любой декоративной композиции могут присутствовать не только стилизованные формы, но и абстрактные элементы рисунка.

Изучение основных понятий сопровождается выполнением краткосрочных графических упражнений.

Практика. Изображения в композиции могут носить абстрактный характер (геометрические формы, графические пятна произвольной формы) или тематические задания: «Декоративное растение» («Чудо дерево», «Сказочный букет» и т.п.), «Декоративное животное» («Геометрические кошки», «Фантастический зоопарк», «Кто-то из глубины» и т.п.) и другие задания.

Для получения наиболее интересного решения задание выполняется с большим количеством эскизного материала, из которого выбираются наиболее удачные варианты композиционного решения.

Работа выполняется в различных видах и техниках графической декоративной композиции (декоративная графическая работа на белой или тонированной бумаге; коллаж из бумаги, картона, ткани и других предметов; гравюра на картоне; декоративная панно в различных смешанных техниках. Композиция может быть плоскостной или объемно-пространственной. Темы и форматы заданий, техника выполнения декоративной композиции определяется педагогом в зависимости от уровня художественной подготовленности группы, с учетом индивидуальных способностей каждого учащегося. Композиция на большом формате (A2, A2-квадрат, A1) в сложной художественной технике может выполняться, как объединенное задание Темы №4 раздела «Графическая декоративная композиция» и Темы №4 раздела «Цветовая декоративная композиция».

Материалы: по выбору педагога – тушь, перо, гелевые ручки, маркеры, тонированная бумага, картон, типографская краска (для гравюры на картоне), текстиль и др. художественные материалы, контуры для декоративных работ. Форматы декоративной композиции от A4 до A1, объемные предметы для объемно-пространственной композиции.

Погружение в профессию: Для более глубокого, полного представления о стилизации и трансформации рекомендуется обратить внимание на стилевое многообразие в искусстве. Стили в искусстве могут быть темами для 5-минутных выступлений учащихся. Небольшая игра «Стильное путешествие» поможет научиться применять практически стилевое разнообразие при решении оформительских, дизайнерских задач.

Тема «Способы организации пространства в графической декоративной композиции».

Теория. Проводится беседа на примере произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна о понятии «Монокомпозиция» (это художественное произведение, ограниченное рамками конкретного формата, заданного автором или обстоятельствами). Особенности построения монокомпозиции на плоскости: определение расстояния от краев листа формата, общий характер силуэта. Изучаются варианты организации доминанты – композиционного центра: 1) сгущение элементов на одном участке плоскости; 2) выделение доминанты тональным контрастом, контрастом формы, контрастом размера; 3) композиционная пауза, главный и второстепенный центр композиции. Изучаются способы достижения декоративности в графической композиции: 1) оверлеппинг¹ в сочетании с членением плоскости; 2) использование мелкого модуля; 3) введение орнаментальных мотивов.

Изучение основных понятий сопровождается выполнением краткосрочных графических упражнений.

Практика. Изображения в композиции могут носить абстрактный характер (геометрические формы, графические пятна произвольной формы) или тематические задания: «Мир насекомых», «Цветы и фрукты», «Декоративный натюрморт», «Шрифтовые комбинации» и др.)

Для получения наиболее интересного решения задание выполняется с большим количеством эскизного материала, из которого выбираются наиболее удачные варианты композиционного решения.

Работа выполняется в различных видах и техниках графической декоративной композиции (декоративная графическая работа на белой или тонированной бумаге; коллаж из бумаги, картона, ткани и других предметов; гравюра на картоне; декоративная панно в различных смешанных техниках. Композиция может быть плоскостной или объемно-пространственной. Темы и форматы заданий, техника выполнения декоративной композиции определяется педагогом в зависимости от уровня художественной подготовленности группы, с учетом индивидуальных способностей каждого учащегося. Композиция на большом формате (A2, A2-квадрат, A1) в сложной художественной технике может выполняться, как объединенное задание Темы №5 раздела «Графическая декоративная композиция» и Темы №5 раздела «Цветовая декоративная композиция».

Материалы: по выбору педагога – тушь, перо, гелевые ручки, маркеры, тонированная бумага, картон, типографская краска (для гравюры на картоне), текстиль и др. художественные материалы контуры для декоративных работ. Форматы декоративной композиции от A4 до A1, объемные предметы для объемно-пространственной композиции.

Погружение в профессию. Рекомендуется акцентировать внимание учащихся на запоминании понятий через их иллюстрирование и фиксацию наблюдений в Дневнике. Это тренирует профессиональную привычку делать заметки и зарисовки, а также способствует формированию самодисциплины. Закрепление материала через командную игру «Тональный калейдоскоп» происходит в условиях быстрого решения творческих задач, приближенных к профессиональным.

¹ Оверлеппинг – это приём, при котором контуры разных предметов частично совпадают и накладываются друг на друга.

Тема «Образ, настроение в декоративной графической композиции».

Теория. Проводится беседа на примере произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна о способах передачи настроения в декоративной композиции, о взаимосвязи образа и настроения композиции. Произведение изобразительного и декоративно-прикладного искусства влияют на чувства зрителей, вызывая различные эмоции. Передать настроение в графической композиции можно через тон, ритм, форму и ее расположение на формате. При восприятии простых геометрических форм возникают различные ощущения. Например, треугольник – это стремительность, движение, тревожность, круг и квадрат – более уравновешены и ассоциируются со спокойствием, размеренностью. Поэтому форма может влиять на эмоциональное восприятие картины. Тональные пятна: контрастные и нюансные можно использовать для передачи различного настроения. Так же влияет на выразительность образа и его настроения статическое и динамическое решение композиции (симметрия, асимметрия, равновесие). При расположении элементов композиции от крупного к меньшему ощущение движения будет затухать, а при расположении элементов от малого к большому – композиция будет ассоциироваться с увеличением, развитием. Сгущение или разрядка элементов композиции может передавать некоторое настроение, придать выразительности образу. Изобразительное искусство воздействует на воображение человека путём пробуждения ассоциативных мыслей и чувств способствует возникновению художественного образа. Работа над изображением по воображению опирается на запас восприятий и представлений о предметном мире. Представления носят обобщенный характер и в процессе их преобразования в декоративное изображение сохраняют лишь существенные признаки от объекта восприятия. Преобразовывая результаты прежних представлений, рисующий разрабатывает эскиз композиции, которым добивается обобщенного выражения образа. В процессе воплощения замысла работы используются такие правила, приемы и средства композиции, как ритм, симметрия, асимметрия, как композиция с ярко выраженным сюжетно-смысловым центром или построенная на чередовании ряда элементов. В зависимости от характера и настроения задуманного образа, композиционное изображение может быть динамичным или наоборот спокойным. При работе над образом и настроением в декоративной композиции используется закон типизации. Этот закон предполагает раскрытие типичных характеров в типических обстоятельствах, существенных сторон изображаемого явления, в которых общее отражается через индивидуальное, особенное, присущее именно данному образу. Через передачу в единичном типического показывается сущность явления.

Изучение основных понятий сопровождается выполнением краткосрочных графических упражнений.

Практика. Изображения в композиции могут носить абстрактный характер (геометрические формы, графические пятна произвольной формы) или тематические задания: «Времена года», «Сны наяву», «Странствия по планете», «Стихии» и др.

Для получения наиболее интересного решения задание выполняется с большим количеством эскизного материала, из которого выбираются наиболее удачные варианты композиционного решения.

Работа выполняется в различных видах и техниках графической декоративной композиции (декоративная графическая работа на белой или тонированной бумаге; коллаж из бумаги, картона, ткани и других предметов; гравюра на картоне; декоративная панно в различных смешанных техниках. Композиция может быть плоскостной или объемно-пространственной. Темы и форматы заданий, техника выполнения декоративной композиции определяется педагогом в зависимости от уровня художественной подготовленности группы, с учетом индивидуальных способностей каждого учащегося. Композиция на большом формате (А2, А2-квадрат, А1) в сложной художественной технике может выполняться, как объединенное задание Темы №6 раздела «Графическая декоративная композиция» и Темы №6 раздела «Цветовая декоративная композиция».

Материалы: по выбору педагога – тушь, перо, гелевые ручки, маркеры, тонированная бумага, картон, типографская краска (для гравюры на картоне), текстиль и др. художественные материалы, контуры для декоративных работ. Форматы декоративной композиции от А4 до А1,

объемные предметы для объемно-пространственной композиции.

Погружение в профессию. У учащихся развиваются ключевые профессиональные навыки, которые помогут учащимся в будущем эффективно работать в области искусства и дизайна: **художественно-образное мышление** — способность трансформировать эмоции и идеи в визуальные образы через ассоциации, типизацию и обобщение форм; **композиционное мастерство** — умение управлять настроением работы с помощью ритма, тонального контраста, динамики/статики и расположения элементов; **техническая грамотность** — углубленное изучение различных графических техник и материалов для решения творческих задач; **проектный подход** — отработка эскизов, анализ и отбор вариантов для достижения выразительности; а также **аналитические способности** — критическое восприятие искусства через призму эмоционального воздействия и формальных средств выразительности.

Тема «Итоговая декоративная композиция».

Теория. Обзор всех изученных принципов и методов построения декоративной композиции. Способы передачи выразительности. Приемы выделения композиционного центра. Приемы создания художественного образа.

Беседа – обзор всех изученных принципов и методов построения декоративной композиции, способах передачи ее выразительности и приемах выделения композиционного центра, создании художественного образа. Каждым учащимся осуществляется индивидуальный выбор темы итоговой композиции, вида и художественной техники ее исполнения, выбор материалов и инструментов для выполнения работы. Итоговая композиция выполняется, как единая работа, объединяющая два раздела программы. Может быть выполнена графическая декоративная композиция с введением цветowych пятен или цветовая декоративная композиция с введением элементов графического дизайна, как симбиоз знаний и навыков, полученных по программе «Художественная лаборатория».

Практика. Выполнение эскизов. Создание декоративной композиции на заданную тему. Исходя из индивидуальных способностей учащихся определяется размер формата и сложность выполнения декоративной композиции. Для получения наиболее интересного решения задание выполняется с большим количеством эскизного материала, из которого выбираются наиболее удачные варианты композиционного решения.

Итоговая композиция может быть выполнена в различных видах и техниках декоративной композиции (живописная, графическая или смешанная декоративная работа на белой или тонированной бумаге; коллаж из цветной бумаги, картона, ткани и других материалов; гравюра на картоне; роспись по стеклу, роспись по дереву; декоративное панно в различных смешанных техниках. Композиция может быть плоскостной или объемно-пространственной.

Материалы: по выбору учащегося – тушь, перо, гелевые ручки, маркеры, тонированная бумага, картон, типографская краска (для гравюры на картоне), текстиль и др. художественные материалы контуры для декоративных работ, акриловые краски, акварель, гуашь, витражные краски, краски по ткани. Форматы декоративной композиции от А4 до А1, объемные предметы для объемно-пространственной композиции.

Погружение в профессию. **«Индивидуальный проект»**

Итоговая работа в форме индивидуального проекта должна быть выполнена в соответствии с требованиями и структурой школьного проекта. Проект разрабатывается на основе личных запросов, интересов и темпа обучающегося. Педагог выполняет роль наставника и куратора. Основной акцент проекта делается на его практическую направленность. В центре работы находится создание конкретного продукта или решение актуальной проблемы. Это может быть макет, коллекция, бизнес-план, художественное произведение, организованное мероприятие и так далее. В теоретической части проекта особое внимание уделяется исследованию профессии, связанной с темой проекта.

Примерные темы проектов: «Иллюстрация собственного рассказа или сборника стихов

в технике коллажа»; «Создание серии персонажей для видеоигры или анимационного ролика»; «Разработка стилизованной карты своего района или города с достопримечательностями».

«Иллюстрирование»: Учащиеся погружаются в иллюстрирование через погружение в различные профессиональные сферы, связанные с данным видом деятельности: книгоиздание, кино, мультипликация, театр (декорации, костюмы, бутафория, куклы) и др.

Поэтапное ведение работы над декоративной композицией/ индивидуальным проектом/ иллюстрированием воспроизводит реальный **профессиональный процесс работы** от идеи до воплощения и формирует начальные профессиональные навыки и представления о профессиях.

Раздел «Цветовая декоративная композиция»

Цветовая декоративная композиция служит не только способом развития композиционного мышления, но и методом формирования творческого воображения и фантазии.

Изучая раздел, учащиеся углубляют знания по воздушной перспективе, декоративным особенностям передачи формы предметов цветом, совершенствуют навыки последовательной работы различными живописными материалами, получают возможность экспериментировать со смешанными живописными техниками. Процесс обучения в разделе «Цветовая декоративная композиция» построен на изучении таких принципов построения композиции как, «Цветовые контрасты, гармонические соотношения», «Колорит», «Ритмическая последовательность цветовых пятен», «Оверлепинг», «Цветовые ассоциации», «Способы выделения центра композиции цветом».

Учащиеся в ходе обучения будут совершать логически обоснованный выбор композиционных средств цветового декоративного изображения и использовать их для художественно-декоративной разработки формы и художественного замысла работы.

Тема «Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Художественные техники исполнения цветовой декоративной композиции; материалы, инструменты»

Теория. Техника безопасности на рабочем месте. Виды и жанры цветовой декоративной композиции.

Беседа о видах и жанрах декоративной композиции проводится на примерах произведений отечественного и мирового искусства и дизайна; о материалах и инструментах, применяемых при работе над декоративной цветовой композицией. В ходе беседы изучаются эстетические признаки декоративности художественного произведения.

Тема «Цветовые контрасты, гармонические соотношения цветов в декоративной композиции».

Теория: Проводится беседа на примере произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна об основных признаках цвета – цветовом фоне, насыщенности и светлоте; о световом и цветовом контрасте; о разновидностях цветовых гармониях: 1. однотонные гармонии, основанные на одном цветовом фоне разной светлоты, 2. гармония родственных цветов, 3. гармонии взаимодополнительных цветов, трехцветная гармония, построенная на противопоставлении трех основных цветов. Создание различных цветовых гармоний разбирается на примерах произведений отечественного и мирового искусства и дизайна.

Изучение основных понятий сопровождается выполнением краткосрочных цветовых упражнений.

Практика: Выполнение композиционных заданий, в которых используются изученные цветовые гармонии и контрасты. Изображения в композиции могут носить абстрактный характер (геометрические формы, пятновые изображения произвольной формы и др.) или тематические задания: «Цветные города», «Инопланетный пейзаж», «Фантастические растения», «Декоративный натюрморт», «Декоративный портрет» и др.

Для получения наиболее интересного решения задание выполняется с большим количеством эскизного материала, из которого выбираются наиболее удачные варианты композиционного решения.

Работа выполняется в различных видах и техниках цветовой декоративной композиции

(декоративная цветовая работа на белой или тонированной бумаге; коллаж из бумаги, картона, ткани и других предметов; гравюра на картоне; декоративная панно в различных смешанных техниках. Композиция может быть плоскостной или объемно-пространственной. Темы и форматы заданий, техника выполнения декоративной композиции определяется педагогом в зависимости от уровня художественной подготовленности группы, с учетом индивидуальных способностей каждого учащегося. Композиция на большом формате (А2, А2-квадрат, А1) в сложной художественной технике может выполняться, как объединенное задание Темы №3 раздела «Графическая декоративная композиция» и Темы №3 раздела «Цветовая декоративная композиция».

Материалы: акварель, гуашь, акриловые краски, витражные краски, контуры для декоративных работ, бумага белая, бумага тонированная, картон, текстиль и др. художественные материалы. Формат работ: от А4 до А2, А2-квадрат, объемные предметы для объемно-пространственного решения декоративной композиции.

Погружение в профессию.

Ведение дневника художника полезно для систематизации и углубления знаний о цветоведении. Важно фиксировать в дневнике примеры цветовых гармоний, контрастных сочетаний, выполнять небольшие упражнения.

Игра «Арт-эксперимент» может быть представлена в виде лабораторных исследований в области цвета, где учащиеся будут искать возможности использования различных живописных материалов. Это позволит им почувствовать себя настоящими исследователями цвета.

Тема «Колорит в декоративной композиции»

Теория. Проводится беседа на примере произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна о колорите, как неотъемлемой части декоративной композиции. Колорит представляет собой определенное сочетание цветов, гармонирующих между собой и обладающим единством. Колорит в зависимости от преобладания в нем цветовой гаммы может быть: холодным, теплым, светлым, темным и т.п. Колорит воздействует на чувство зрителя, создает настроение художественной работе, служит важным средством образной и психологической характеристики. Для определения настроения и передаваемой атмосферы передаваемой композиции нужно осознанно выбирать цвета для композиции и с их помощью добиться результата в соответствии с поставленной задачей. В ходе беседы изучаются цветовые ассоциации и ощущения; взаимодействие цвета предмета с цветами его окружающими в композиции; явление изменения светлоты цвета предмета в зависимости от светлоты окружающего его фона (т.е. светлотный контраст). На примере произведений отечественного и мирового искусства и дизайна изучаются колористические решения в декоративной композиции: 1. выделением цветом – колорит с цветовым акцентом, строится цветовым тоном, светлотой, насыщенностью; 2. объединение цветом – большое количество мелких деталей объединяет или все поле композиции или отдельные предметы, используя тон и насыщенность; 3. уравнивание цветом, которая приводит к гармонии общего колорита. Колорит – это важнейший компонент художественного образа, одно из средств художественной выразительности композиции. Колорит может быть спокойным, радостным, тревожным, грустным и др. Колорит – это общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, характер взаимосвязи всех цветовых элементов композиции. Изучаются типы колорита: 1. насыщенный; 2. разрубленный и высветленный колорит; 3. ломанный (серый) колорит; 4. зачерненный (темный) колорит; 5. классический (сочетание нескольких типов колорита).

Изучение основных теоретических понятий сопровождается выполнением краткосрочных цветовых упражнений.

Практика. Изображения в композиции могут носить абстрактный характер (геометрические формы, пятновые изображения произвольной формы и др.) Ассоциативно соответствующие таким настроениям, как радость, грусть, спокойствие, тревожность и др. или тематические задания: «Сказочное существо», «Портрет литературного персонажа», «Времена

года» (через натюрморт, пейзаж, портрет, орнамент, абстрактное декоративное панно) и др. Работа выполняется на белой или тонированной бумаге; коллаж из бумаги, картона, ткани и других предметов; гравюра на картоне; декоративная панно в различных смешанных техниках. Композиция может быть плоскостной или объемно-пространственной. Темы и форматы заданий, техника выполнения декоративной композиции определяется педагогом в зависимости от уровня художественной подготовленности группы, с учетом индивидуальных способностей каждого учащегося. Композиция на большом формате (А2, А2-квадрат, А1) в сложной художественной технике может выполняться, как объединенное задание Темы №4 раздела «Графическая декоративная композиция» и Темы №4 раздела «Цветовая декоративная композиция».

Материалы: акварель, гуашь, акриловые краски, витражные краски, контуры для декоративных работ, бумага белая, бумага тонированная, картон, текстиль и др. художественные материалы. Формат работ: от А4 до А2, А2-квадрат, объемные предметы для объемно-пространственного решения декоративной композиции.

Погружение в профессию.

Профессиональный фокус заключается в осознанном, не интуитивном выборе и комбинировании цвета, опираясь на методы: создавать акценты, объединять элементы, добиваться уравновешенности и гармонии, используя определенный тип колорита (насыщенный, высветленный, ломанный и т.д.). Выполнение заданий должно сопровождаться обсуждением, где участники анализируют работы друг друга, объясняя, какой колорит был использован и как он работает на создание образа. Развитие критического мышления и навыков вербального представления художественных решений является ключевым аспектом профессиональной деятельности.

Игра «Цветовые метафоры» погружает учащихся в роль колориста - представителя широкого диапазона профессиональной деятельности не только в сфере искусства, но и в промышленном дизайне. Для колориста главное - видеть цвет как мощный инструмент коммуникации и эмоционального воздействия, что является прямой проекцией задач в реальном дизайне и декоративно-прикладном искусстве.

Тема «Основные правила и закономерности построения декоративной цветовой композиции»

Теория. Проводится беседа, на примере произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна, о том, что декоративная композиция должна подчиняться определенным законам построения – организация предметов и изображений на плоскости, их взаимосвязь между собой. Дается понятие композиционного центра. Композиционным центром является изображение предмета или абстрактное цветовое пятно, играющее в композиции ключевую роль, на нем сосредоточено внимание.

В ходе беседы изучаются приёмы выделения центра композиции (расположение на плоскости, смысловая нагрузка, цветовой контраст, контраст по светлоте).

Выделяются два способа художественного видения при организации композиции: 1. сосредоточение внимания на отдельном предмете или пятне, как доминанте всей композиции и восприятия всего остального только по отношению к доминанте; 2. видение в целом, без выделения определенного предмета или пятна, при этом любые детали подчиняются целому. Изучаются понятия: «равновесие» (и его виды), соотношение форм (масштаб, пропорция, модуль), использование которых и усиливает впечатление декоративности композиции, а именно: 1. оверлеппинг; 2. насыщение орнаментом; 3. введение постоянного модуля и фиксация его цветом; 4. ритмическая последовательность цветовых пятен.

Изучение основных правил и закономерностей построения декоративной цветовой композиции сопровождается выполнением краткосрочных цветовых упражнений.

Практика. Изображения в композиции могут носить абстрактный характер (геометрические формы, пятновые изображения произвольной формы и др.) или тематические задания: «Декоративный натюрморт», «Мир живых существ», «Мир фантастики», «Музыка в красках», «Стихи в картинках» и др.

Для получения наиболее интересного решения задание выполняется с большим

количеством эскизного материала, из которого выбираются наиболее удачные варианты композиционного решения.

Работа выполняется в различных видах и техниках цветовой декоративной композиции (декоративная цветовая работа на белой или тонированной бумаге; коллаж из бумаги, картона, ткани и других предметов; декоративное панно в различных смешанных техниках. Композиция может быть плоскостной или объемно-пространственной. Темы и форматы заданий, техника выполнения декоративной композиции определяется педагогом в зависимости от уровня художественной подготовленности группы, с учетом индивидуальных способностей каждого учащегося. Композиция на большом формате (А2, А2-квадрат, А1) в сложной художественной технике может выполняться, как объединенное задание Темы №5 раздела «Графическая декоративная композиция» и Темы №5 раздела «Цветовая декоративная композиция».

Материалы: акварель, гуашь, акриловые краски, витражные краски, контуры для декоративных работ, бумага белая, бумага тонированная, картон, текстиль и др. художественные материалы. Формат работ: от А4 до А2, А2-квадрат, объемные предметы для объемно-пространственного решения декоративной композиции.

Погружение в профессию. Профориентационный подход в обучении декоративной композиции фокусируется на формировании практических профессиональных компетенций, необходимых для работы в сфере дизайна, графики и ДПИ, через освоение отраслевой специфики - принципов композиции в графическом дизайне, текстиле, интерьере, работу с профессиональными материалами, макетирование, выполнение проектных заданий, имитирующих реальные кейсы, а также акцент на создании портфолио-ориентированных работ. Поэтому важно ориентировать учащихся на большие форматы и создание масштабных объемно-пространственных цветовых композиций.

Тема «Специфика художественного образа в декоративной цветовой композиции».

Теория. Проводится беседа на примере произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна о том, что одним из главных этапов создания декоративной композиции является поиск художественного образа будущего произведения. Художественный образ – это воплощенный в материале результат работы художника, наиболее точно передающий общий замысел произведения, в котором объединяются эмоционально-чувственные и смысловые (базирующиеся на художественных законах) начала художественного творчества.

Каждое произведение – это субъективный мир переживания художника. Через цвет, который должен иметь необходимую ему форму, автор произведения доносит определённые образы. Теория изучается на примерах произведений отечественного и мирового искусства с особым акцентом на произведения дизайна, благодаря этому формируется визуальное мышление, т.е. мышление образами и зрительными ассоциациями, связанными с поиском художественного образа. Изучаются выразительные возможности силуэтов, цветовых пятен, разнообразных текстур и фактур – их способность передавать широкую гамму чувств, ощущений, переживаний. Изучаются методы визуализации незримого через зримые образы (создание метафорических образов). Композиционное задание связано с разной степенью обобщения людей, предметов, природных явлений и мерой условности, при их создании используются различные приёмы стилизации. В декоративной композиции элементы предметного мира, отвлеченные от конкретной обыденности окружающей их материальной среды, служат выражению самых различных новых смыслов и идей.

Изучение основных понятий сопровождается выполнением краткосрочных цветовых упражнений.

Практика. Изображения в композиции могут носить абстрактный характер (геометрические формы, пятновые изображения произвольной формы и др.) или тематические задания: «Время и пространство», «Мир профессий и инструментов», «Страна роботов», «Музыкальные образы», «Природа и человек».

Для получения наиболее интересного решения задание выполняется с большим количеством эскизного материала, из которого выбираются наиболее удачные варианты композиционного решения.

Работа выполняется в различных видах и техниках графической декоративной композиции (декоративная графическая работа на белой или тонированной бумаге; коллаж из бумаги, картона, ткани и других предметов; гравюра на картоне; декоративная панно в различных смешанных техниках. Композиция может быть плоскостной или объемно-пространственной. Темы и форматы заданий, техника выполнения декоративной композиции определяется педагогом в зависимости от уровня художественной подготовленности группы, с учетом индивидуальных способностей каждого учащегося. Композиция на большом формате (А2, А2-квадрат, А1) в сложной художественной технике может выполняться, как объединенное задание Темы №6 раздела «Графическая декоративная композиция» и Темы №6 раздела «Цветовая декоративная композиция».

Материалы: акварель, гуашь, акриловые краски, витражные краски, контуры для декоративных работ, бумага белая, бумага тонированная, картон, текстиль и др. художественные материалы. Формат работ: от А4 до А2, А2-квадрат, объемные предметы для объемно-пространственного решения декоративной композиции.

Погружение в профессию.

У учащихся развиваются навыки художественно-образного мышления — способность трансформировать эмоции, идеи, темы в визуальные образы через цветовые ассоциации, обобщение форм. Профессиональный уклон при изучении темы заключается в постановке таких задач, решение которых развивает у учащихся способность самостоятельно выбирать приемы, техники и концепцию создания декоративного художественного образа; формирует композиционные навыки.

Тема «Итоговая декоративная композиция».

Теория. Беседа – обо всех изученных принципах, методах, построения декоративной композиции, приемах выделения композиционного центра, создания художественного образа и передаче его выразительности.

Осуществляется индивидуальный выбор каждым учащимся темы итоговой композиции, вида и художественной техники ее исполнения. Индивидуально осуществляется выбор материалов и инструментов для выполнения декоративной композиции. Исходя из индивидуальной подготовленности учащегося, определяется размер формата и сложность выполняемой декоративной композиции. Если выбран большой формат работы, итоговая композиция выполняется, как единая работа, объединяющая два раздела программы, например, может быть выполнена графическая декоративная композиция с введением цветовых пятен или цветовая декоративная композиция с введением элементов графического дизайна, как симбиоз знаний и навыков, полученных по программе «Художественная лаборатория».

Практика. Для получения наиболее интересного решения задание выполняется с большим количеством эскизного материала, из которого выбираются наиболее удачные варианты композиционного решения.

Работа выполняется в различных видах и техниках графической декоративной композиции (декоративная графическая работа на белой или тонированной бумаге; коллаж из бумаги, картона, ткани и других предметов; гравюра на картоне; декоративная панно в различных смешанных техниках. Композиция может быть плоскостной или объемно-пространственной. Темы и форматы заданий, техника выполнения декоративной композиции определяется педагогом в зависимости от уровня художественной подготовленности группы, с учетом индивидуальных способностей каждого учащегося. Композиция выполняется на большом формате (А2, А2-квадрат, А1).

Погружение в профессию:

«Индивидуальный проект» Итоговая работа в форме индивидуального проекта выполняется в соответствии со структурой и требованиями школьного проекта. Проект строится вокруг личных запросов, интересов и темпа учащегося. Педагог выступает в роли помощника, куратора. Проект должен иметь практико-ориентированный характер. В центре проекта – создание конкретного продукта или

решение реальной проблемы. Это может быть макет, коллекция, бизнес-план, художественное произведение, проведенное мероприятие и т.д. В теоретической части особое внимание уделяется исследованию профессии, тесно связанной с материалом проекта.

Примерные темы проектов: «Создание серии авторских принтов в технике линогравюры на тему "Город будущего"»; «Разработка и изготовление театральной маски для персонажей произведения»; «Создание серии работ, где фотография сочетается с ручной графикой»; «Сравнительный анализ композиционных решений в плакатах советского конструктивизма и современной социальной рекламы»; Изучение возможностей создания оптических иллюзий на плоскости с помощью законов линейной перспективы и теории теней и др.

«Иллюстрирование»: Учащиеся погружаются в иллюстрирование через погружение в различные профессиональные сферы, связанные с данным видом деятельности: книгоиздание, кино, мультипликация, театр (декорации, костюмы, бутафория, куклы) и др.

Поэтапное ведение работы над декоративной композицией/ индивидуальным проектом/ иллюстрированием воспроизводит реальный профессиональный процесс работы от идеи до воплощения и формирует начальные профессиональные навыки и представления о профессиях.

«Вдохновение в каждом шаге: искусство как путь в профессию».

Беседы по искусству; экскурсии проводятся для развития общекультурного уровня учащихся, их эстетического вкуса, обогащения изобразительного опыта; развитие интереса к отечественному и мировому искусству. Беседы по искусству проводятся, как теоретические занятия в очной или дистанционной форме, или в форме экскурсий в музеи и выставочные залы Санкт-Петербурга (Эрмитаж, Русский музей, выставки графического изобразительного искусства).

Погружение в профессию:

Большое значение имеет практическое знакомство с профессиями через мастер-классы художников и дизайнеров, знакомство с профессиональными инструментами и техниками. Встречи с представителями вузов и экскурсии в творческие студии помогают сформировать понимание карьерных возможностей и осознанно выбрать будущий путь в сфере искусства и дизайна.