

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
«Детская художественная школа № 2»

**Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств
«Изобразительное искусство»**

Предмет: Композиция прикладная

Методическая разработка

**«Творческий портрет в технике рельефной аппликации из
картона. Композиция прикладная, 2-3 класс
ДОП ОИ «Изобразительное искусство», 2023 год»**

Составитель:

Васютченко Александра Александровна, преподаватель МБУДО г. Сочи
«ДХШ № 2».

Рецензент:

Головина Галина Анатольевна, член зонального методического
объединения преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ
г.Сочи, заместитель директора по организационно-методической работе,
преподаватель высшей категории МБУДО г. Сочи «ДХШ № 2».

г. Сочи 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка..... 3
2. Методические цели и задачи..... 5
3. Основы построения композиции портрета.....6
4. Примерный тематический план на учебный год..... 8
5. Методические рекомендации 10
6. Заключение..... 13
7. Список используемой литературы..... 15
8. Приложение (иллюстративный материал к методической разработке)... 19

1. Пояснительная записка.

В современном мире, где цифровые технологии все больше захватывают наше внимание, особую ценность имеет художественно-эстетическое воспитание. Это фундамент для развития чувствительности к прекрасному, формирования гармоничной, многогранной личности. Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в воспитательном процессе школьников.

Искусство учит видеть красоту в окружающем нас мире, развивает эмпатию и способность к рефлексии. Ведь каждый штрих на холсте или нота в мелодии несут в себе частичку человеческих переживаний.

Сегодняшние дети – завтрашние создатели будущего. Именно поэтому акцент на эстетическом развитии помогает им не только обогащать свой внутренний мир, но и стремиться к созданию более гармоничного общества.

Широкие возможности для развития творческих способностей и эстетического вкуса детей имеет декоративно-прикладное искусство, одним из видов которого является аппликация.

Актуальность: аппликация из картона – это не только отличный способ развить мелкую моторику, но и возможность применить знания, полученные в ходе уроков по композиции. Также аппликация из картона помогает развить пространственное мышление, ведь благодаря плотности этого материала ребенок в ходе работы может выделить ближний и дальний план в своем изделии.

Картон — доступный материал, который стимулирует экологическую осознанность и подчеркивает значимость утилизации. Создание аппликаций способствует не только личностному росту через самовыражение, но также может быть интегрировано в образовательные программы.

Таким образом, аппликация из картона остается актуальной как эффективный инструмент обучения и развития творческих способностей детей.

Основная цель занятий в ДХШ по предмету «композиция прикладная» направлена на развитие творческих способностей обучающихся, навыков самостоятельной работы, аккуратность, тренировку мелкой моторики, терпения и пространственного мышления. Также композиция прикладная позволяет изучить

новые материалы и техники для воплощения идей, тем самым повысить мотивацию к обучению.

Данная методическая разработка «Творческий портрет в технике рельефной аппликации из картона. Композиция прикладная, 2-3 класс ДОП ОИ «Изобразительное искусство», 2023 год» посвящена портрету, выполненному в технике «аппликация из картона». Портрет — это не просто изображение человека, это погружение в его внутренний мир, отражение эпохи, культурных и социальных особенностей времени.

С давних времён портрет служил не только для сохранения образа человека на долгие годы, но и для демонстрации его статуса, характера и достижений.

В современном мире портрет продолжает эволюционировать. Фотография и цифровые технологии открыли новые возможности для экспериментов. Несмотря на изменения в техниках исполнения, задача портретного жанра остается неизменной: передать уникальность индивидуальности через призму времени и пространства.

В ходе работы с обучающимся можно выделить три основных этапа:

1. Знакомство с произведениями известных художников;
2. Изучение приемов композиции портрета;
3. Этапы работы в технике «аппликация»;
4. Практическая работа обучающихся.

2. Методические цели и задачи

Цель методической разработки – развитие художественного вкуса, развитие многогранной, гармоничной личности детей через творческую деятельность. Формирование художественно-творческих способностей, обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и представлений в процессе работы с картоном.

Основные задачи разработки:

1. Последовательное изучение всех этапов создания творческой работы от эскиза до готового произведения.
2. Изучение построения композиции портрета.
3. Выделение центра композиции при помощи графических средств.
4. Знакомство с композиционными приёмами: сюжет, композиционный центр, тон.

3. Основы построения композиции портрета

Чтобы максимально успешно воплотить задуманную идею в жизнь нужно учитывать многие факторы. Такие как: сюжет, композиционное решение, цветовое или тональное решение. Есть несколько приемов для построения гармоничной композиции портрета.

- **Правило третей.**

Это правило художники открыли для себя уже очень давно, ещё в эпоху Ренессанса. Оно заключается в том, чтобы разделить формат двумя горизонтальными и вертикальными линиями на 9 одинаковых частей. Секрет в том, что наиболее интересное и динамичное расположение для центра композиции будет вовсе не в центральном квадрате, а на пересечении линий. Также главные объекты можно располагать непосредственно на полученных линиях.

Детям возраста начальной школы, возможно, будет сложно воспринять теорию о пересечении линий и предметов на них. Поэтому можно посоветовать сдвинуть фигуру от центра, немного левее или правее и тогда, сама собой фигура окажется в нужном месте, в соответствии с правилом третей.

- **Выделение центра композиции.**

Часто объект, являющийся центром композиции в картине, стоит сделать крупнее всех остальных. Таким образом, это сразу организует весь холст и задает акцент. Особенно в портрете это правило обязательно нужно использовать.

Тематика портрета

Жанр портрета предоставляет собой огромный выбор тем для его воплощения. Поиски темы можно начать непосредственно с самого художника, его семьи, друзей. Оттолкнуться от интересных профессий, соприкоснуться с историей искусства, изучив разные эпохи. Окунуться в многогранность нашего мира и изучить внешний вид и костюмы разных национальностей, а может подключить свою фантазию и воображение и наделить своего персонажа необыкновенными качествами, например, сделать портрет одного из времен года.

Композиционный центр.

Композиционным центром в портрете является сама фигура. Поэтому она должна быть крупная и располагаться ближе к середине. Чтобы портрет был динамичным и интересным у героя портрета должен быть определенный характер и посыл, также фигуре, которая является центром композиции важно добавить движение и какие-либо предметы, которые рассказывают нам об этом человеке.

Тон.

Тон - одно из сильных, эмоционально действенных средств в композиции. Тоновой контраст – один из универсальных приемов для выделения центра композиции. К нему прибегают, когда необходимо выделить узловые моменты изображения, создать равновесие в картинном поле. Кроме того, тональный контраст является обязательным элементом тонального строя композиции. Принцип сопоставления темного и светлого очень распространен.

4.Примерный тематический план на учебный год

За учебный год - 34 учебных часа, в неделю –1 учебный час.

Предмет: Композиция прикладная.

Тема: Выполнение прикладной работы «Творческий портрет в технике рельефной аппликация из картона.

№ п/п	Содержание и виды работ	Всего часов	Материал исполнения, оборудование	Количество	
				Теоретических часов	Практических часов
1.	Вводная беседа на тему «Композиционные основы построения портрета». Практические упражнения на закрепление знаний по данной теме.	4	Ноутбук. гофрированный картон, ножницы, клей ПВА, маркеры	1	3
2.	Выполнение композиционных поисков, эскизов.	4	Карандаш, маркер	-	4
3.	Разбор эскиза в тоне.	4	Карандаш, маркер	-	4
4.	Рисунок деталей аппликации на картоне	4	Карандаш, маркер	-	4
5.	Вырезание и приклеивание	8	Ножницы, клей ПВА, карандаш	-	8

	частей аппликации на картонную основу с учетом плановости.				
6.	Разбор в тоне.	6	Маркер, гуашь	-	6
7.	Уточнение деталей, обобщение.	4	Маркер, фломастер, гуашь	-	4

Всего за год 34 учебных часа

5. Методические рекомендации.

Выбор формата.

Формат готовой аппликации напрямую зависит от задумки автора. Поэтому особенно важно до мельчайших деталей продумать эскиз, это поможет избежать ошибок при выборе формата. Если фигура изображена по пояс, то можно взять квадратный формат, а если портрет изображает человека до середины бедра, то логично будет выбрать прямоугольник. Также формат должен соответствовать композиционным особенностям будущего изображения.

Композиция является очень важным аспектом в изобразительном искусстве, она определяет расположение элементов на формате, создавая гармоничное целое. Это искусство баланса, ритма и акцентирования, которое направляет взгляд зрителя и вызывает эмоциональный отклик. Решение композиционных задач - это сопоставление, сложение, соединение частей в единое целое, в определенном порядке. Соединение и соотношение сторон и поверхностей, которые вместе взятые составляют (компонировать) определенную форму, любой изображаемый объект. Начальный этап работы над композицией - сюжетные линии. Выполнение эскизов, предварительных композиционных набросков, без детализации. Первоначальная техническая схема представления творческого замысла (отдельных элементов).

ПРАВИЛА КОМПОЗИЦИИ:

1. Все фигуры взаимодействуют, накладываются друг на друга.
2. Фигуры не должны быть одинаковыми. Принцип "главного и подчиненного".
3. Следует избегать строгой симметрии.

Работа над эскизом.

Создание эскиза – это первый шаг в реализации любого художественного проекта. Эскиз должен быть простым, но точным и понятным. Следует начать с главной фигуры, а после уже заполнять фон. Когда композиция сформирована, а эскиз одобрен преподавателем – можно переходить к детализации и заполнению пустого пространства в листе. При работе с линиями стоит помнить об их

возможностях. На первом плане линию можно усилить, сделать ярче и толще, а на дальнем плане линии будут становиться более тонкими и легкими. Таким образом, можно показать плановость изображения и зритель точно будет понимать, что в композиции главное.

Следующим шагом необходимо разобрать эскиз в тоне. Данная работа подразумевает графический подход. Поэтому в эскизе можно использовать два цвета: черный и белый. На данном этапе, чтобы не потерять центр композиции, следует определиться с тональным соотношением главной фигуры и фона.

Перенос эскиза на картон.

На этом этапе важно подключить логическое мышление и воображение. При рисунке деталей на картоне важно помнить, что все объемные части должны рисоваться отдельно, иначе картинка будет смотреться плоско. А наша задача – придать объем главным деталям и приблизиться к 3D эффекту. Также необходимо постоянно сверяться с эскизом, чтобы помнить какая деталь будет расположена выше, а какая под ней.

Вырезание и составление аппликации.

На этом шаге вырезаются все детали и составляется аппликация. Картон – достаточно плотный материал, возможно обучающимся понадобится помощь преподавателя при вырезании. После вырезания необходимо приступить к приклеиванию деталей. Детали приклеиваются поэтапно, сначала те, которые находятся дальше от зрителя, а потом по мере приближения. После сборки всех деталей можно дать волю творчеству и добавить при необходимости дополнительные материалы для декорирования, которые будут максимально отображать деятельность ученого. Это может быть: проволока, фольга, гофрированная часть картона, канцелярские резинки.

Разбор в тоне.

При разборе в тоне необходимо внимательно сверяться с эскизом. Но благодаря картону в композиции появляется третий тон – цвет самого картона. Его можно использовать в качестве обводки или как дополнительный цвет на фоне, или в некоторых деталях непосредственно на портрете. Также при необходимости можно ввести какой-либо цвет в качестве яркого акцента, чтобы обратить внимание зрителя на важные детали.

Уточнение деталей, обобщение.

В конце работы необходимо уточнить все детали. Можно отойти подальше от произведения, прищурить глаза и проверить хорошо ли видно главную фигуру. При необходимости доработать детали и добавить элементы для декорирования.

6. Заключение

Прикладная композиция – неотъемлемая часть образовательного процесса в программе детской художественной школы. Этот предмет помогает обеспечить более высокий уровень творческого развития, так как способствует становлению оригинального, нестандартного мышления.

Значение произведений декоративно - прикладного искусства для формирования художественного вкуса обучающихся определяется тем, что эта дисциплина включает в себя выразительные средства других видов изобразительного искусства (рисунок, живопись), новых, необычных материалов.

В ходе выполнения данной работы дети получили более полное представление о труде художника, как сложного внутреннего творческого процесса. На уроках разрабатывались эскизы декоративных работ на основании законов и правил композиции. С самых первых шагов изучения основ композиции, обучающиеся представляли конечный результат, знали для чего им нужно изучить ту или иную тему, понимали цели обучения в детской художественной школе.

Последовательно, от простого к более сложному, было постижение понятий, изложенных в теоретическом разделе. Раздел «композиционные основы портрета» позволил избежать многих ошибок в ходе работы. Изучая темы «Сюжет», «Композиционный центр», «Тон», «Формат», «Последовательность работы над эскизами», обучающиеся смогли почувствовать взаимосвязь всех этих понятий.

Работа над практической частью – выполнение аппликации из картона – помогла выработать в обучающихся терпение, усидчивость и умение постепенно, методично вести работу от первого этапа к завершению.

В ходе проделанной работы можно выделить следующие результаты:

1. Усвоены основные законы и правила построения композиции портрета, теоретические понятия стали более ясными на примерах собственных работ по прикладной композиции;

2. Был сделан серьезный шаг для формирования сознательного отношения детей к системе изобразительно - выразительных средств декоративного искусства.

При наличии простых инструментов и материала, последовательно проводя принцип восхождения от простого к сложному, в технике «аппликация из картона» можно достичь большого профессионального мастерства. А богатая фантазия детей обязательно внесет в данную технику что-то новое и оригинальное.

7.Список литературы

1. Артамонова Е.В. Необычные сувениры и игрушки. Самоделки из природных материалов. - М.: Изд-во Эксмо, 2005.
2. Бобкова Т.И., Красносельская В.Б., Прудыус Н.Н. Художественное развитие детей 6 - 7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2014
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: АСТ, 2010
4. Котова Е.В, Кузнецова С.В, Романова Т.А. Развитие творческих способностей дошкольников. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2010.
5. Кузнецова Е.М. Художественное моделирование и конструирование: программа, практические занятия с детьми 5-6 лет. - Волгоград: Учитель, 2011.
6. Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. - СПб: «Детство-пресс», 2000
7. Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – Спб.: Союз, 1997.
8. Горяева Н.А., О.В.Островская, под ред. Б.М.Неменского. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 6-е изд. М. Просвещение, 2007г. 176 стр.
9. Самуталина Е. Е. «100 поделок из ненужных вещей» Умелые руки Академия развития , Ярославль Академия «Холдинг» 2003г.
10. Богатырева З.А «Чудесные поделки из бумаги» М., 1996 г.

8. Приложение.

8.1 Разработка эскизов.

8.2 Перенос эскиза на картон, составление аппликации

8.3 Уточнение деталей, готовое изделие.

Рецензия на методическую разработку
«Творческий портрет в технике рельефной аппликации из картона.
Композиция прикладная, 2-3 класс
ДОП ОИ «Изобразительное искусство», 2023 год»
Васютченко Александры Александровны
преподавателя МБУДО г. Сочи «ДХШ № 2»

Методическая разработка «Творческий портрет в технике рельефной аппликации из картона. Композиция прикладная, 2-3 класс ДОП ОИ «Изобразительное искусство», 2023 год.» посвящена теме исполнения изделий прикладного искусства в рамках учебного плана общеразвивающей программы в области искусств «Изобразительное искусство» в детской художественной школе.

Актуальность разработки в том, что настоящая работа позволит разнообразить уроки прикладной композиции, познакомив обучающихся с техникой аппликации из картона в разделе рельефных многоплановых панно.

Поставленные автором цели и задачи соответствуют теме разработки, написанной на основе практических занятий с обучающимися 8-10 лет и методических материалов специалистов, авторитетных в этой области.

Разработка оформлена в соответствии с нормативными требованиями к оформлению учебной методической документации, имеются сведения о рецензенте, разделы: пояснительная записка, тематическое планирование, методические рекомендации, список используемой литературы, иллюстративный материал к методической разработке. Методическая разработка «Творческий портрет в технике рельефной аппликации из картона. Композиция прикладная, 2-3 класс ДОП ОИ «Изобразительное искусство», 2023 год.» состоит из восьми разделов, общий объем разработки 19 страниц. Наибольшее внимание заслуживают раздел «Методические рекомендации», в котором Александра Александровна дает практические советы по всем этапам работы и подробно описывает технологию, а также анализирует определенные сложности при работе и дает рекомендации по их устранению. В приложении представлен иллюстративный фотоматериал, отражающий примеры эскизирования, этапы работы, а также примеры работ обучающихся.

Стиль изложения отличается грамотностью и последовательностью. Следует отметить, что из глубины исследования темы, понятно, что материал, изложенный в методической разработке, основан на личном опыте автора.

В качестве рекомендаций, можно предложить Васютченко А.А. продолжить работу над темой и расширить область применения методики, продумав учебно-тематический план для обучающихся в 4 классах с возможностью использования многоплановых композиций.

Безусловно, методическая разработка «Творческий портрет в технике рельефной аппликации из картона. Композиция прикладная, 2-3 класс ДОП ОИ «Изобразительное искусство», 2023 год» преподавателя Васютченко А.А. будет очень полезна преподавателям детских художественных школ и особенно начинающим молодым специалистам и может быть рекомендована для использования в учебном процессе ДХШ и художественных отделений ДШИ на зональном уровне.

Рецензент – член зонального методического объединения, заместитель директора по организационно-методической работе, преподаватель высшей квалификационной категории МБУДО г. Сочи «ДХШ № 2»

Г.А.Головина

Председатель зонального методического объединения ДХШ и художественных отделений ДШИ г. Сочи, директор МБУДО «ДХШ № 1 им. А.И. Пахомова», преподаватель высшей квалификационной категории

Т.Л. Далевски

«21» апреля 2023 год