

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №3» г.**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

Предметная область
ВО.01. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Программа по учебному предмету
В.01. УП.07.

ГРАФИКА

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБУ ДО «ДХШ №3»

С.А. Степанова

«29» августа 2024 г. Приказ № 294

Вельск 2024 г.

Разработана в соответствии с приложением к письму Министерства культуры Российской Федерации от 21.11 2013 № 191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств».

Организация разработчик: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа №3» г. Вельск

Разработчики:

Распопова Ирина Витальевна, преподаватель высшей квалификационной категории

**Рассмотрена на заседании педагогического совета
Протокол № 1 от 29 августа 2024 года**

Структура программы учебного предмета.

1. Пояснительная записка.
2. Учебно-тематический план.
3. Содержание учебного предмета.
4. Требования к уровню подготовки учащихся.
5. Формы и методы контроля, система оценок
6. Методическое обеспечение учебного процесса.
7. Список рекомендуемой литературы и средств обучения.

1. Пояснительная записка.

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Графика» разработана с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» и входит в ее вариативную часть

Учебный предмет «Графика» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению графических работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Содержание учебного предмета «Графика» тесно связано с содержанием учебных предметов : «Рисунок», «Композиция станковая» и «Прикладное творчество». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, грамотному владению тоном, знанию и умению применять законы и правила композиции.

Срок реализации учебного предмета.

Учебный предмет «Графика» осваивается 3 года: со 2-го по 4-ый классы при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись»

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Графическая композиция» при трехлетнем сроке обучения составляет 247,5 часов. Из них: 148,5 часов – аудиторные занятия, 99 часов – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Учебный предмет «Графика»
(программа «Живопись» со сроком обучения 5 лет)

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени						Всего часов
	2-й год		3-й год		4-й год		
	III	IV	V	VI	VII	VIII	
Аудиторные занятия	16	17	24	25,5	32	34	148,5
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	99
Максимальная учебная нагрузка	32	34	40	42,5	48	51	247,5
Вид промежуточной аттестации	П	П	П	П	П	П	

П - просмотр

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Графическая композиция» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка :

- во 2 классе аудиторные занятия – 1 час,
самостоятельная работа – 1 час;
- в 3 классе аудиторные занятия – 1,5 часа,
самостоятельная работа – 1 час;
- в 4 классе аудиторные занятия – 2 часа,
самостоятельная работа – 1 час;

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета – обучение учащихся мыслить художественными образами, переводить их на язык графики и воплощать свои замыслы в законченных графических композициях, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета:

- Воспитать художественно образованного человека, умеющего понимать изобразительное искусство и создавать художественные произведения соответственно возрастным особенностям.
- Развить композиционное мышление.
- Раскрыть детям художественные возможности различных видов графических техник.
- Показать технико-технологические аспекты работы.
- Обучить навыкам самостоятельной работы.
- Сформировать мотивацию к профессиональному подходу в работе с графическими материалами и выбору специализации (художника-графика) в дальнейшем профессиональном обучении.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы по учебному предмету «Графика» являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;

- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к фондам школьной библиотеки. Для самостоятельного сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем обучающиеся пользуются интернетом. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская для графической композиции должна быть оснащена компьютером, интерактивной доской, удобными столами, стульями. Если позволяют условия, обеспечить каждому персональное рабочее место. При работе тушью использовать специальные подставки для перьевых ручек, кистей чтобы они не укатились и не испачкали работу или стол, а также поддоны для пузырьков с тушью.

Программа предусматривает вариативный подход к формированию учебного плана в зависимости от имеющихся материалов, возраста и степени подготовленности учащихся.

2. Учебно-тематический план.

2 класс. Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка (час)	Самостоятельная работа (час)	Аудиторные занятия (час)
III полугодие					
1.	Путешествие в мир графики.	урок	2	1	1
2.	Осенний букет.	урок	2	1	1
3.	Осень.	урок	4	2	2
4.	Фрактальная монотипия.	урок	4	2	2
5.	«Клякса». Знакомство с техникой работы тушью.	урок	2	1	1
6.	Графические изобразительные средства. Линия. Упражнения.	урок	2	1	1
7.	«Перо»	урок	2	1	1
8.	Натюрморт в технике линейного рисунка		2	1	1
9.	Точка. Пятно. Упражнения.	урок	2	1	1
10.	Точечный рисунок с натуры.	урок	2	1	1
11.	Приемы работы тушью по сырой или частично смоченной бумаге. Штрих. Фактура. Текстура и технологический узор. Упражнения.	урок	6	3	2
12.	«Камушки» («Ракушки»).	урок	4	2	2
За III полугодие			32	16	16
IV полугодие					
13.	«Натюрморт с самоваром». Графические возможности декоративного изображения.				5
14	Панно «Птицы», «Рыбы». «Звери» в технике аппликации из декорированной различными способами бумаги.				4,5
15	Иллюстрация поэтического				3

	произведения.				
16	Буквица (инициал). Монограмма.				4,5
За IV полугодие			34	17	17
Всего за год			66	33	33

3 класс. Второй год обучения 1,5 часа в неделю

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка (час)	Самостоятельная работа (час)	Аудиторные занятия (час)
V полугодие					
1.	Тематическая композиция по материалам пленэрной практики. Набрызг, трафарет и печать (отпечатки листьев и различных фактур).	урок	7,5	3	4,5
2.	Условность графических изображений. Упражнения: «Ритм пятен», «Силуэт. Целое и деталь», «Линия и пятно»	урок	7,5	3	4,5
3.	Постановка в интерьере. Масштаб предметов и интерьера. Глубина. Ракурс.	урок	5	2	3
4	Зимняя сказка. Монотипия.	урок	10	4	6
5.	Эстамп с аппликации. Гравюра на картоне.	урок	10	4	6
За VI полугодие			40	16	24
VI полугодие					
6.	Анималистический жанр. Изучение техники «сухая кисть».	урок		1	1,5
7.	«Пернатые».	урок		1	1,5
	Композиция на конкурс или на свободную тему.	урок	12,5	5	7,5
8.	Пословицы и поговорки.	урок	12,5	5	7,5
9.	Цирковое представление . Граттаж	урок	12,5	5	7,5
За VI полугодие			42,5	17	25,5
Всего за 2 год			82,5	33	49,5

4 класс. Третий год обучения 2 часа в неделю

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка (час)	Самостоятельная работа (час)	Аудиторные занятия (час)
VII полугодие					
1.	Коллаж . Аппликация.	урок	9	3	6
2.	По мотивам биографии исторической личности	урок	9	3	6
3.	«Путешествия, приключения»	урок	9	3	6
4.	Техника диатипии (монохромная, цветная). «Кто как рисует», «В художке», «На переменке»	урок	12	4	8
5.	Серия графических работ. Тушь, перо, кисть	урок	9	3	6
За VII полугодие			48	16	32
VIII полугодие					
6.	Шрифты. Шрифтовая композиция	урок	12	4	8
7.	Плакат.	урок	12	4	8
8.	Архитектурные фантазии. Смешанная техника..	урок	12	4	8
9	Линогравюра	урок	15	5	10
За VIII полугодие			51	17	34
Всего за год			99	33	66

3. Содержание учебного предмета.

Содержание учебного предмета «Графика» построено с учетом возрастных особенностей детей, их образного мышления, а также, с учетом их физической готовности к работе с различными графическими материалами и инструментами.

Учебный предмет «Графика» дополняет и закрепляет задачи по учебному предмету «Композиция станковая» и предполагает углубленное изучение техники рисунка различными материалами, граттаж, аппликацию и

некоторые виды печатной графики. Включает в себя упражнения на приобретение технических навыков работы, и выполнение законченных графических листов с применением полученных знаний и навыков.

1.1. Путешествие в мир графики. 1 ч.

Теория. Водная беседа о предмете «Графика». Знакомство с графикой как видом искусства.

Графика (от греческого «пишу, рисую») – вид изобразительного искусства, который связан с изображением на плоскости. Как вид искусства графика заняла особое место в культурной жизни недавно, хотя графические изображения имеют многовековую историю. Уже в XIX веке в рисунке начинают видеть самостоятельную художественную ценность. Одной из самых специфических особенностей черно-белой графики считается «отвлеченность» или «условность» ее языка.

Материалы и рабочие инструменты художника-графика.

Представление программы. Показ детских работ и работ мастеров графики в различных материалах и техниках.

Правила техники безопасности. Организация рабочего места.

Практика.

- 1) Выполнить сравнительный анализ графических работ по демонстрационному материалу
- 2) Выполнить рисунок по воображению, используя любые графические материалы.

Материалы: тушь, перья, маркеры, карандаши, мягкие материалы, различного сорта и цвета бумага, инструменты (кисти, тростниковые и металлические перья).

Самостоятельная работа: ответить на вопрос – где мы в обычной жизни можем встретить произведения графического искусства?

1.2. Осенний букет. 1 ч.

Теория. Изучение закономерностей роста ветвей, листьев и плодов деревьев и кустарников. Правила композиции. Знакомство с простейшим видом печати – отпечатками листьев растений. Использование приемов работы акварелью – заливка, размывка, отдельный мазок, работа по сырой или частично смоченной бумаге.

Практика.

Создать композицию, в которой будут использоваться отпечатки листьев наряду с дополнением композиции элементами, нарисованными от руки: веточками, гроздьями ягод, листьями в ракурсе. Предполагается введение фона. На периферии букета отпечатки можно попробовать сделать по влажному фону для передачи объема за счет мягких касаний с фоном. Усилить контрасты первого плана для большей выразительности.

Материалы: акварель (гуашь), карандаш, кисти, ватман А3, листья боярышника или рябины.

Самостоятельная работа: чтение детских книг об осени, просмотр иллюстраций.

1.3. Осень. 2 ч.

Теория. Ассоциации. Символизм. Аллегии. Образное воплощение в композиции эмоций, чувств, связанных с личным восприятием осенней поры

Практика.

- 1) Выполнить эскизы на тему «Осенние сны», «Перелетные птицы», «Путешествие осеннего листа», «Музыка осени» и т.д.
- 2) Выбрать бумагу необходимого размера и цвета, а также несколько листьев, подходящих по фактуре и размеру.
- 3) Определить цветовую гамму. Сделать один или несколько отпечатков листьев на выбранном формате в соответствии с эскизом.
- 4) Дорисовать сюжет.

Как вариант, можно выполнить работу только в черных и белых тонах.

Для тех, кто работает быстро, можно предложить выполнить серию графических работ.

Материалы: листья деревьев различных пород, акрил (акварель, гуашь), карандаш, кисти, плотная цветная бумага А4-А5.

Самостоятельная работа: просмотр художественных альбомов с репродукциями работ художников-графиков.

1.4. Фрактальная монотипия. 2 ч.

Теория. Знакомство с техникой плоской печати.

Практика.

- 1) Самостоятельно выполнить отпечатки
- 2) Дорисовать сюжет.

Материалы: акварель (гуашь), кисти, ватман А4

Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание для закрепления.

1.5. «Клякса». Знакомство с техникой работы тушью. 1 ч.

Теория. Тушь. История ее возникновения. Особенности. Приемы работы с тушью. Инструменты и материалы. Техника безопасности.

Практика.

После краткой беседы дети на практике знакомятся с тушью, смело капая ее на бумагу, гоня по листу с целью получения причудливых клякс. Можно попробовать разгонять лужицу, дуя через трубочку. После высыхания посмотреть, что напоминает эта клякса, дорисовать палочкой или пером детали.

Материалы: тушь, перо, кисть, ватман А4-А5

Самостоятельная работа:

1.6. Графические изобразительные средства. Линия. Упражнения. 1ч.

Теория. Существуют четыре основных элемента графики – линия, штрих, пятно и точка. В соответствии с этим все графические изображения на бумаге делятся на четыре основные группы. **Линейные** (в основе – линия), **штриховые** (в основе – штрих), **«от пятна»** (в основе пятно), **точечные** (в основе точка). А также одиннадцать смешанных групп, состоящих из изображений, построенных на основе их сочетания; для декоративного графического варианта – образования с помощью точки, линии, штриха декоративной обработки поверхности, фактуры.

Практика.

- 1) Выполнить упражнения по проведению прямых линий: горизонтальных, вертикальных, наклонных. Обратить внимание на аккуратность исполнения, линии должны быть одинаковой толщины, на равном расстоянии друг от друга.
 - 2) Выполнить упражнения по проведению коротких линий – штрихов
 - 3) Выполнить упражнения по проведению изогнутых, волнистых линий различного характера. Обратить внимание на неповторимость каждой линии, невозможность ее исправить, умение работать пером.
 - 3) Выполнить упражнение на изображение пятна различной светлоты за счет сгущения или разряжения элементов – точек, штрихов, линий
- Формат А5, А4

Материалы: бумага А4 разрезанная вдоль, тушь, перо, кисть

Самостоятельная работа: выполнить 3-4 упражнения на характер линий (прямая, волнистая, ломаная, спиралевидная и т. д.). Формат – половинка разрезанного вдоль листа А4. Найти и принести на следующий урок птичьего перья, их фотографии и рисунки.

1.7 «Перо». 1ч.

Теория. Краткая беседа о птицах и различных видах их оперения. Композиция листа. Соотношение фона и изображения. Баланс белого и черного. Средство исполнения - линия

Практика.

- 1) Разработать эскизы линейного изображения пера
- 2) Выполнить композицию в материале, используя линии различного характера и толщины.

Материалы: тушь, перья, ватман А4.

Самостоятельная работа: выполнить наброски отдельных предметов быта одной линией на формате ватмана А4 или А5

1.8. Натюрморт в технике линейного рисунка. 1ч.

Теория. Техника линейного перьевого рисунка. Неповторимость каждой линии, проведенной пером тушью. Линия певучая, плавная, нервная, стремительная, лохматая и т. л.. Передача пространственных планов в линейном рисунке.

Практика.

- 1) Выполнить быстрые наброски, изображая абрис отдельных предметов и их деталей, подчеркивая их характерную форму с помощью одной линии. Можно предложить расширить инструментарий: кроме стального пера, использовать тростниковое (заточенную палочку или щепочку). Обратить внимание, как меняется активность и напряжение линии, когда заканчивается тушь. Сознательно использовать этот эффект для акцентов в работе и для передачи пространственных планов.
- 2) Придумать натюрморт из нескольких предметов. Их можно изобразить насквозь, словно прозрачными, а разная толщина и напряжение линий смогут передать пространственные планы.
- 3) Выполнить композицию в материале, используя линии различного характера и толщины.

Материалы: тушь, перья(стальные и тростниковые), ватман А4.

Самостоятельная работа: просмотр альбомов графики, копирование понравившегося рисунка или его фрагмента для закрепления навыка выполнения выразительного линейного рисунка.

1.9. Точка. Пятно. Упражнения. 1ч.

Теория. Беседа о том, что для создания графических листов можно использовать только одно изобразительное средство – точку. Техника выполнения таких работ требует аккуратности и терпения.

Практика.

- 1) Выполнить упражнения: линия, составленная из точек; равномерное заполнение точками; сгущение и разряжение точек для передачи различных градаций тона.

Материалы: тушь, перья, ватман А4.

Самостоятельная работа: к следующему уроку принести натуральный материал – мелкие предметы (катушки, ключи, флаконы, коробки спичечные и т. д.).

1.10. Точечный рисунок с натуры. 1ч.

Теория. Условие выполнения работы - не намечая предварительно изображение карандашом выполнить рисунок небольшого предмета. Рекомендуется начинать работу с теней, постепенно за счет разряжения точек переходя к светлым местам.

Практика.

- 1) Выполнить рисунок с натуры, передав объем, освещение с помощью только точек.

Материалы: тушь, перья, ватман А5.

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу, используя вместо точки штрих. Ватман А5, тушь, перо.

1.11. Приемы работы тушью по сырой или частично увлажненной бумаге. Штрих. Фактура. Текстура и технологический узор. Упражнения. 2 ч.

Теория. Графические возможности в декоративном изображении объектов. Основной принцип декоративного рисования – достижение максимальной выразительности. Декоративная выразительность достигается за счет использования таких графических приемов как штрих, линия, точка, пятно и обработка поверхности различными видами декора. Происходит переработка формы, некоторое утрирование характерных особенностей объекта для увеличения степени выразительности.

Фактура (от лат. - «характер поверхности»). Можно передать условно фактуру камня, слоистость дерева, мягкость меха и т.д., в основном, с помощью плотности, толщины и комбинации пятна, линии и штриха.

Практика. Выполнить упражнение на изображение различных фактур
Формат А5 (длинная полоса)

Материалы: тушь, перо, плотная бумага А4

Самостоятельная работа: выполнить 3-4 упражнения на изображение различных фактур и узоров из повторяющихся элементов.

1.12. «Камушки» («Ракушки»). 2 ч.

Теория. Расширить представление о графических возможностях в декоративном изображении объектов.

Практика.

1) Выполнить графическую композицию «Камни» с использованием различных фактур. Формат: квадрат– 1/6 от А1

Материалы: тушь, перья разного размера, кисть

Самостоятельная работа:

1.13. «Натюрморт с самоваром». Графические возможности декоративного изображения. 4.5 ч.

Теория. Принципы декоративного графического изображения. Приемы стилизации и деформации.

Практика.

Выполнить декоративную композицию, применив приемы стилизации и деформации для орнаментально-пластического изображения натюрморта.

Материалы: тушь, перья разного размера или черные фломастеры маркеры и гелевые ручки, ватман А3

Самостоятельная работа: наброски домашних животных любыми графическими материалами.

1.14. Панно «Птицы», «Рыбы». «Звери» в технике аппликации из декорированной различными способами бумаги. 5 ч.

Теория. Сюжетная декоративная композиция. Знакомство с творчеством Джейн Ормес. Различные способы декорирования бумаги: окрашивание с помощью примитивных штампов и подручных материалов.

Практика.

1) Анализ произведений Джейн Ормес: композиционных построений и приемов стилизации, колористического решения, применения разнообразных фактур.

2) Экспериментальная работа: окрашивание с помощью примитивных штампов и подручных материалов. нанесение узоров на непросохшую краску для придания необычной фактуры..и т. д..

3) Разработка эскиза.

4) Выполнение работы в технике аппликации.

Материалы: ватман А3, декорированная бумага, клей-карандаш, ножницы, гуашь, акрил, акварель, клей ПВА, упаковочная пленка, гофрированный картон.

Самостоятельная работа: чтение стихов для детей, просмотр репродукций, сбор иллюстративного материала с изображением животных.

1.15. Иллюстрация поэтического произведения. 5ч.

Теория. Искусство оформления книги. Применение в книжной иллюстрации техники размывки или заливки разбавленной тушью (черной, цветной или акварелью) в сочетании с перовым рисунком (линией, штрихом)

Практика.

1) Упражнения: копирование фрагментов иллюстраций, выполненных акварелью и тушью (гелевой ручкой)

2) Разработка эскизов.

3) Выполнение одной или нескольких иллюстраций в смешанной технике акварели и туши.

Материалы: акварель, тушь (гелевая ручка), перья, кисти, ватман А4

Самостоятельная работа:

1.16. Буквица (инициал). Монограмма. 4 ч.

Теория. **Леттеринг** – искусство рисования букв. **Монограмма** (что с греческого можно буквально перевести, как «одна буква») — это графический знак, представляющий одну или несколько (редко больше трёх) букв, соединённых, переплетённых или стоящих друг рядом с другом.

В подавляющем большинстве буквы для составления монограмм представляют собой начальные буквы имени и фамилии — то есть инициалы владельца. Реже это могут быть сокращенные названия городов или других имён собственных.

Инициал — это, во-первых, особо оформленная первая буква главы, раздела, книги или другого текста (то же самое, что буквица). А, во-вторых, это начальные буквы чьего-либо имени, отчества и фамилии. Именно из последних обычно и состоят монограммы.

Практика.

1) Разработка эскизов буквицы и монограммы

2) Выполнение буквицы в материале

3) Выполнение монограммы.

Материалы: акварель (гуашь), кисти, маркеры, фломастеры, ватман А4, А5

Самостоятельная работа: завершение работы дома, подготовка к просмотру.

3 класс. Второй год обучения 1,5 часа в неделю.

2.1. Композиция по материалам пленэрной практики. Набрызг, графарет и печать (отпечатки листьев и различных фактур). 4,5ч.

Теория. Применение растительных форм в творчестве художника. Знакомство с новой техникой. Принцип раскладки букета: сначала идут самые мелкие травинки, с изящными листиками, следующий слой – более крупные, Сверху – самые крупные. Краску на щетку надо брать аккуратно, воды должно быть немного, чтобы не расплывались капли. Усложнить и обогатить крупные элементы можно с помощью кусочков бумаги, которыми прикрывают половинку листика при набрызге – он получается объемным. Так можно сделать вазу, плоскость стола.

Практика. Выполнить композицию. Формат А3

Материалы: гербарий, акварель, ножницы, бумага, зубная щетка.

Самостоятельная работа: подготовить хорошо высушенный гербарий из листьев, трав, цветов.

2.2. Условность графических изображений. Упражнения: «Ритм пятен», «Силуэт. Целое и деталь», «Линия и пятно». 4,5 ч.

Теория. Основная цель: на примере натюрморта поразмышлять о композиции, тренировать глаз на поиск острых нестандартных и выразительных решений, научиться анализировать и строго отбирать необходимое.

Практика.

Упражнение «Ритм пятен» 1,5 ч.

1) Выполнить рисунок постановки из двух предметов, подробно изучающий их форму с помощью светотени.

2) Перевести рисунок в более условное графическое изображение, сменив карандаш на маркер, утрируя и обобщая форму, Формат А4-А5

Материалы: маркер, простой карандаш, ватман А4-А5

Упражнение «Силуэт. Целое и деталь» 1,5 ч.

1) В сложной многофигурной постановке выявить знак группы предметов, силуэтом показать основной характер пластики предмета и группы предметов

2) Выполнить аппликацию из черной и белой бумаги. Эта техника как никакая другая проявляет и развивает композиционное отношение к листу.

Материалы: резак, черная бумага, клей, ватман А4-А5

Самостоятельная работа: наброски интерьера.

2.3. Постановка в интерьере. Масштаб предметов и интерьера. Глубина. Ракурс. 3 ч.

Теория. Сравнить масштаб предмета и интерьера, объекта и архитектуры, найти острое, выразительное соотношение размеров предметной группы и среды и ту точку зрения, при которой постановка наиболее выразительно расположена в пространстве, а предметы по-новому относятся друг к другу.

Практика. Выполнить аппликацию в 3 цвета: черный, белый, серый (крафт) и 4-ый цвет – акцентный.

Материалы: резак, цветная бумага, клей, ватман А4-А5

Самостоятельная работа: изучить пейзажные зимние работы художников- графиков.

2.4. «Зимняя сказка» . 6 ч.

Теория. Монотипия — простой тип плоской печати. На выходе получается один оттиск, нельзя сделать тираж — отсюда и название техники. Каждый лист уникален. Работы выполняются с помощью офортного станка. Изображение наносится на стекло или пластик акрилом или маслом. Существуют несколько вариантов выполнения монотипии: на белом фоне, на темном фоне, на темном фоне с масками. Для получения разных фактур можно прикладывать к накатанной краске смятую бумагу, сетку, пленку-пупырку и т.д. Композиционные задачи: соотношение печатного поля с белым листом, чистый белый цвет как акцент и ритм.

Практика. Выполнить композицию в технике монотипии

Материалы: бумага, скотч, краски акриловые или масляные, кисти, фактурные валики, мастихин, резиновый шпатель, ватман А4-А5

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме.

2.5.. Гравюра на картоне. «Натюрморт с окном» (« Русская изба»)).6 ч.

Теория. Гравюра на картоне. Знакомство с различными техниками: прорезной, отрывной, высокой, их особенностями, этапами выполнения. Техника безопасности при работе с колющими режущими инструментами.

Практика.

- 1) выполнить эскиз гравюры
- 2) выполнить технический рисунок, перенос зеркального отражения на картон, продумать использование технологических моментов гравюры для наиболее выразительного решения при подготовке печатной доски.
- 3) печать с полученной доски вручную или на станке.

Материалы: плотный (3мм) картон, различные фактурные материалы (обои, ткань, сетка, калька и др.), ножницы, игла для штопки или шило, резак, карандаш, ластик, копировальная бумага, иллюстрации работ, выполненных в этой технике, печатный станок, бумага, клей ПВА, краска для печати.

Самостоятельная работа: подготовить к следующему уроку изображения или фотографии пушистых зверей.

2.6. Анималистический жанр. Изучение техники «сухая кисть». 1,5ч.

Теория: Анималистический жанр. Творчество художников – анималистов. Новый прием работы тушью – «сухая кисть»

Практика.

- 1) Выполнить упражнения – «сухая кисть».
- 2) Выполнить рисунок в анималистическом жанре, передать фактуру мягкого пушистого меха., используя изученный прием.

Материалы: тушь, палитра, щетинная кисть, перо, ватман А4,

Самостоятельная работа: сделать с натуры зарисовки домашних питомцев, используя изученный прием; подготовить к следующему уроку фотографии птиц.

2.7. «Пернатые». 1,5 ч.

Теория. Продолжить знакомство с жанром анималистики, расширить представление о принципах декоративной переработки форм с использованием линий различного характера и толщины в сочетании со штрихами, изображающими характер оперения птицы.

Практика. Выполнить выразительную композицию
Формат А4-А5

Материалы: тушь, перо, тростниковое перо или палочка, кисть.

Самостоятельная работа: просмотр работ современных художников-графиков.

2.8. Композиция на конкурс или на свободную тему. Техника и материалы по выбору. 7,5 ч.

Теория. Творческое самовыражение. Совершенствование в избранной технике.

Практика. Выполнить выразительную композицию

Материалы: любые, на выбор ученика

Самостоятельная работа: читать русские пословицы и поговорки. Принести примеры лубочных картинок.

2.9. Пословицы и поговорки. 7,5 ч.

Теория. Знакомство с графическим народным искусством. Знакомство с видами шрифтов.

Лубок - вид графики, изображение с подписью, отличающееся простотой и доступностью образов.

Лубочные картинки – одна из разновидностей народного искусства. Обычно это ярко раскрашенные гравюры с пояснительными текстами. Выполнялся в технике ксилографии, гравюры на меди, литографии и дополнялся раскраской от руки. Для лубка характерны простота техники, лаконизм изобразительных средств (грубоватый штрих, яркая раскраска). Часто в лубке содержится развернутое повествование с пояснительными надписями и дополнительные к основному (поясняющие, дополняющие)

изображения. Особенности выразительных средств лубочных картинок. Условность, плоскостность изображения выразительность силуэта, выделение главного.

Выразительные средства в лубочных картинках:

- сюжет (забавные животные, сказки).
- сопровождается надписью, текстом.
- наличием штриха, линий.

Использование в работе шести основных красок – малиновая, зеленая, желтая, красная, коричневая и голубая

Практика.

1) Зарисовка штриховых узоров, деревьев, цветов, птиц, животных в стиле русского лубка. Применение в работе штриха. При помощи штриха можно передать пушистых и лохматых зверей, оперение птиц, колючую хвою, зеленый покров земли и воздушность облаков. Штрихи могут иметь разную длину и разное направление . А4-А5

2). Упражнения с изображением текстов пословиц и поговорок в лубочном стиле. Форма: А 4-А5

3) Разработка графического эскиза к пословице или поговорке в стиле лубочных картинок. Введение в изображение текста. Грамотное размещение текста и изображения.

Материалы: бумага А3, акварель, черный маркер, гелевые ручки, тушь, перо.

Самостоятельная работа подготовить наглядные материалы по теме «Цирк»

2.10. Цирковое представление . Граттаж . 7,5 ч.

Теория. Цирковое искусство. Цирковые специальности. Техника цветной гратографии. Последовательность, технология выполнения. Работы.

Практика.

- 1) Эскизы, поиск выразительной композиции
- 2) Выполнить утвержденный эскиз в натуральную величину. Сделать копию(перевести на отдельный лист)
- 3) Подготовить лист: покрыть масляной пастелью равномерным слоем. Сверху слой гуаши или акрила контрастного цвета.
- 4) Выполнить композицию в технике граттаж.

Материалы: гуашь (акрил), масляная пастель (восковые мелки), инструмент для процарапывания кисть, ватман А4 - А3

Самостоятельная работа: работа над эскизами.

4 класс. Третий год обучения 2 часа в неделю.

3.1. Коллаж . Аппликация. «Фантазии в стиле сюрреализма». 6 ч

Теория.

Практика.

Материалы:
Самостоятельная работа:

3.2. По мотивам биографии исторической личности 6ч

Теория.

Практика.

Материалы:

Самостоятельная работа:

3.3. «Путешествия, приключения». 6 ч.

Теория. Предлагается раскрыть эту тему в сюжетной композиции на фоне узнаваемой архитектуры в технике аппликации с дорисовкой фломастером, маркерами, гелевой ручкой. Цельность композиции. Выделение главного.

Практика. Используя знания и навыки, приобретенные на предыдущем задании, выполнить композицию в материале

Формат А2-А3

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, маркеры, цветные карандаш

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки, выполненные в школе, эскизы на заданную тему.

3.4. Техника диатипии (монохромная, цветная). «Кто как рисует», «В художке», «На переменке» 8 ч.

Теория. Техника диатипии. На ровную пластину (пластик, оргстекло) валиком накатывается тонкий слой масляной краски (или типографской), на нее кладётся лист бумаги, на котором производятся любые действия — карандашом или ручкой, пальцами, жёсткой кистью, расчёской и т.д. Всё, что вы делаете, отпечатывается с обратной стороны. Отличие полученного результата от карандашного рисунка — появляются фактуры от работы пальцами, сама линия становится мягче и фактурнее. По сути, это средство обогащения хорошего рисунка спланированными и случайными эффектами. Как и в случае с любой другой техникой, без умения рисовать и без понимания основ графики, диатипия сама по себе ничего не даст. Техника очень богата нюансами, важно всё — степень нажима, особенности бумаги, состояние краски на пластине. Диатипию можно делать и в несколько цветов, для этого разными красками закатываются нужное количество досок.

Практика.

- 1) Эскизы, поиск выразительной композиции
- 2) Выполнить утверждённый эскиз в технике диатипии.

Материалы: бумага, масляная краска, пластик, валик.

Самостоятельная работа: сбор материала на заданную тему.

3.5. Серия графических работ. Тушь, перо, кисть. 6 ч.

Теория. Дать понятие о серии графических работ, их смысловой и пластической взаимосвязи, возможности более полно и выразительно раскрыть тему и идею. Самым трудным в этой работе является прослеживание и передача связи между отдельными графическими листами, каждый из которых, с одной стороны, представляет самостоятельное произведение, а с другой стороны, является необходимой составляющей всей серии, помогающей более полно раскрыть тему и идею. В связи с решением этой задачи можно предложить детям подумать о выборе формата (3 листа одинакового размера; 2 листа одинакового размера, третий - больше или меньше, такой же или другой формы и т.п.); его расположении (все одинаково расположены; 1-2 расположены иначе); соблюдать соразмерность изображений во всех листах серии; выполнять все работы в одной технике. Возможными темами могут быть: «Времена года», «Натюрморты», «Пейзажи», жанровые сценки с участием одних и тех же героев

Практика.

1) Выбрать тему и сюжеты для серии графических работ.
2) Использовать композиционные приемы для работы над серией (ритм, статика и динамика, выделение композиционного центра), передать связь работ в серии.

3) Выполнить серию из 2-3-х графических листов. Формат от А4 до А5

Материалы: тушь, перо, кисть (или гелевая ручка, маркеры, фломастеры)

Самостоятельная работа: сбор материала на заданную тему

3.6. Шрифты. Шрифтовая композиция. 8 ч.

Теория. Шрифт. Шрифтовая композиция. Каллиграмма.

Слово «каллиграмма» придумал французский поэт Гийом Аполлинер, который часть своих стихотворений выполнял в виде рисунков, составленных из слов и выражающих тему стихотворений.

Этот жанр (когда буквы или слова изображают то, что они значат) называется в общем виде идеограммой и имеет вековые традиции. В Древнем Китае на миниатюрных каменных печатях умещались целые афоризмы и поучения, да еще и красиво оформленные. *Искусство каллиграфии* — изысканного, украшенного письма — ценилось в Китае даже выше, чем искусство художника. Трудную каллиграмму («чтобы никто не прочитал») составить достаточно просто. Значительно труднее найти и графически выразить связь между зрительным образом надписи и ее содержанием, соблюсти соответствие стиля и смысла.

Каллиграммы могут найти применение в рекламе. Возьмем фирменный логотип — это тоже *разновидность каллиграммы*. В идеале он должен содержать зрительный намек на сферу деятельности фирмы или графически оформлять ее название.

Практика. Выполнить графическую композицию на тему «Слово - образ»

Материалы: гуашь, маркер, гелевая ручка

Самостоятельная работа: просмотр альбомов, репродукций произведений художников-плакатистов.

3.7. Плакат. 8 ч.

Теория. **Плакат** — разновидность прикладной печатной графики, содержащее в наглядно-компактном виде информацию рекламного, агитационно-пропагандистского, инструктивно-методического, учебного и другого характера. Лист плаката содержит броское изображение и броский заголовок или призыв. В современном дизайне плакат воспринимается как «сведённое в чёткую визуальную формулу сообщение, предназначенное современнику для выводов и конкретных действий.

К особенностям жанра можно отнести следующее: плакат должен быть виден на расстоянии, быть понятным и хорошо восприниматься зрителем. В плакате часто используется художественная метафора, разномасштабные фигуры, изображение событий, происходящих в разное время и в разных местах, контурное обозначение предметов. Для текста важным является шрифт, расположение, цвет. В плакатах используется также фотография в сочетании с рисунком и с живописью.

Практика. Разработать эскиз и выполнить в материале плакат на экологическую тему. Формат А2.

Материалы: бумага цветная, клей, ножницы, гуашь, маркер

Самостоятельная работа:

3.8. «Архитектурные фантазии». Смешанная техника. 8 ч.

Теория. Образцы современной архитектуры, необычных архитектурных решений. Труд архитектора.

Практика. Выполнить композицию в материале

Материалы: по выбору учащегося.

Самостоятельная работа: подготовить наглядный материал – фотографии насекомых

3.9. Линогравюра. «Мир насекомых» 10 ч.

Теория. Знакомство с техникой. Правила безопасности при работе штихелем и резцами. Приемы работы для получения разнообразных поверхностей.

Практика.

- 1) Выполнение технических упражнений на создание фактур плоскости.
- 2) Печать выполненных образцов.
- 3) Выполнить эскиз, технический рисунок
- 4) Перенос на линолеум в зеркальном виде
- 5) Работа инструментами на доске

б) Печать на станке

Материалы: Линолеум плотный, без подложки, штихели, резцы, маркер или ручка, копировальная бумага, ветошь, разбавитель без запаха, бумага для технического рисунка и печати.

Самостоятельная работа: подготовка к просмотру.

4. Требования к уровню подготовки учащихся.

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

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- иметь знание о различных техниках печатной и уникальной графики и представление о технологии выполнения работы в этих техниках;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, контрасте, стилизации и деформации – в композиционных работах;
- умение использовать средства графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить графично-пластические решения для каждой творческой задачи;
- владение техниками высокой и плоской печати на начальном профессиональном уровне
- навыки работы над композицией.

5. Формы и методы контроля, система оценок

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра проводится при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет во 2-ом полугодии четвертого года обучения.

Критерии оценок.

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

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

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

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

2 (неудовлетворительно) – ученик не может выполнить задачи самостоятельно, допускает грубые ошибки, пропускает занятия.

6. Методическое обеспечение учебного процесса.

- Фонд работ учащихся.
- Фонд методических разработок педагогов.
- Наглядные пособия.
- Периодические издания: журналы «Юный художник», библиотечка «Юного художника», «Искусство» и т. д.

7. Список рекомендуемой литературы и средств обучения.

Список методической литературы

Бесчастнов Н.П «Графика натюрморта», Владос, М, 2008

Бесчастнов Н.П «Черно-белая графика», Владос, М, 2005
Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
Ватагин В. Изображение животных М., 1957
Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
Косова М.Б. Бидstrup Херлуф Жизнь и творчество, Искусство, М., 1988
Ли Н. Рисунок. Основы академического рисунка: Учебник. М., Эксмо, 2010
Мастер-класс Рисуем человека. Шаг за шагом, АСТ Астрель, 2005
Ратомская Н.В. Программа Графическая композиция, М., 2006
Снитковская Г. Виктор Корецкий, издательство «Планета», М. 1984

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №3"**, Степанова
Светлана Алексеевна, Директор

09.10.24 13:53 (MSK)

Сертификат 3FB1B64D08B410206EC05D4303C8AE0B