Отдел культуры, спорта и молодёжной политики
администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств г. Полярные Зори»

ПРИНЯТО
Педагогическим Советом
Протокол от «26» августа 2025 года № 1

УТВЕЖДАЮ
Директор МБУ ДО
«ДШИ г. Полярные Зори»

_____ В.В. Чунина

Приказ № 76/а от «26» августа 2025 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ В.02.УП.02. «ГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

г. Полярные Зори
2025 г.

Разработчик:

И.К. Алешина, преподаватель художественных дисциплин МБУ ДО «ДШИ г. Полярные Зори», первая квалификационная категория.

Рецензенты:

- **Радишевская М.А.,** заместитель директора по УМР МБУ ДО «ДШИ г. Полярные Зори»;
- **Сизова Н.А.,** преподаватель художественных дисциплин МБУ ДО «ДШИ г. Полярные Зори», высшая квалификационная категория.

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка
2. Содержание учебного предмета
3. Требования к уровню подготовки обучающихся
4. Формы и методы контроля, система оценок
5. Методическое обеспечение учебного процесса
6. Список рекомендуемой литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Графическая композиция» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Декоративно – прикладное творчество».

Целью данной программы является формирование необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков овладения основами графики и композиции в декоративном изображении предметов.

Программа состоит из трех основных тем по классам. Первая тема содержит информацию об основных принципах композиции, вторая - раскрывает вопросы стилизации, третья - дает представление о многообразии графических возможностей в декоративном изображении предметов окружающего мира.

В начале каждого занятия, учащиеся получают информацию о графических приёмах и средствах, используемых в предлагаемом задании. Основными формами обучения на уроках являются практические работы под руководством преподавателя и самостоятельная работа учащихся.

К каждому композиционному заданию выполняются предварительные упражнения. Важную роль в теоретическом осмыслении материала играет показ и разбор иллюстраций, а также выполненных ранее работ учащихся.

Рекомендуемый для освоения предмета «Графическая композиция» возраст детей – 10-15 лет.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Графическая композиция» составляет 4 года: с 5 по 8 классы. Срок реализации учебного предмета «Графическая композиция» увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Декоративно – прикладное творчество» с дополнительным годом обучения (8)-летний срок обучения.

При реализации учебного предмета «Графическая композиция» с 8(9)-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 5-8 классах – 1 час, в 9 классе – 1 час. Самостоятельная работа в 5-7 классах – 1 час, в 8 классе – 0,5 часа, в 9 классе – 1 час.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Графическая композиция» при 8-летнем сроке обучения составляет 247,5 часов. Из них: 132 часов - аудиторные занятия, 115,5 часов - самостоятельная работа.

Общая трудоемкость учебного предмета «Графическая композиция» при дополнительном, (9) годе обучения составляет 313,5 часов. Из них: 165 часов аудиторные занятия, 148,5 часов - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

срок освоения образовательной программы «Декоративно – прикладное творчество» 4 года по учебному предмету «Графическая композиция»

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	**Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации**								**Всего часов**
Классы	5		6		7		8		
Полугодия	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	132
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	8	8,5	115,5
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	32	34	24	25,5	247,5
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		зачет	

срок освоения образовательной программы «Декоративно – прикладное творчество» с дополнительным годом составляет 5 лет по учебному предмету «Графическая композиция»

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	**Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации**										**Всего часов**
Классы	5		6		7		8		9		
Полугодия	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	8	8,5	16	17	148,5
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	32	34	24	25,5	32	34	313,5
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		зачет		зачет	

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе - от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами, дифференцированного и индивидуального подходов.

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Графическая композиция» предпрофессиональной программы «Декоративно – прикладное творчество» со сроком обучения 8 лет (9) лет составляет:

- аудиторные занятия:
  5 - 8 классы - по 1 часу в неделю;
  9 - класс - по 1 часу в неделю.
- самостоятельная работа:
  5 - 7 классы - по 1 часу в неделю;
  8 класс - по 0,5 часа в неделю;

9 - класс - по 1 часу в неделю.

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

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Графическая композиция» является обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о графике, формирование практических умений и навыков, устойчивого интереса к самостоятельной творческой деятельности в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета

Задачами учебного предмета «Графическая композиция» являются:

- создание условий для творческой самореализации личности, развитие потенциальных способностей ребёнка;
- развитие интереса к графическому искусству;
- воспитание у учащихся эстетических взглядов и критериев в восприятии явлений и предметов окружающего мира;
- интеллектуальное развитие учащихся, расширение их кругозора в связи с ознакомлением с историей развития графического искусства, его видами и техническими приёмами;
- обучение навыкам и умениям в работе над практическими заданиями, осмысление графического языка, его особенностей и условности;
- воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия;
- воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия;
- формирование личности, творчески относящейся к любому делу.

Структура программы учебного предмета

Программа учебного предмета «Графическая композиция» содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики учебного процесса:

- 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 учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
- 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).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, учебно-методической литературой по изобразительному искусству, художественными альбомами по графике.

Мастерская должна быть просторной, светлой, оснащена необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание разделов и тем. Годовые требования

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

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

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения основ композиции и упражнений до самостоятельного составления композиции. Учебный материал разделён на три основных раздела:

1. Освоение основных композиционных приёмов, в том числе, в графической декоративной композиции.

2. Теоретическая работа, предполагающая изучение учащимися особенностей и технологических приёмов графики.

3. Практическая работа, основанная на применении теоретических знаний, навыков в учебном и творческом процессе, которая даёт возможность закрепить изучаемый материал, расширить знания и сформировать интерес к предмету.

Учебно-тематический план

Первый год обучения (5-й класс)

Общее ознакомление учащихся с предметом графика; приобретение основных навыков и умений – графическое изображение, организация листа, форма предметов

в пропорции листа, характер предметов, силуэт, стилизация, фактура растительных элементов, основы композиции, декоративной композиции.

Виды графических материалов, используемых на занятиях: перо, тушь, кисть, маркер, гелиевая ручка, черно-белая гуашь, воск.

Учебно-тематический план первого года обучения (5-й класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	**33**	**33**
Первое полугодие					
	Раздел 1.**Введение, виды графики**.				
1.1	История развития графики. Виды графики. Технологии, материалы.	урок	6	3	3
1.2.	Равновесие основных элементов композиции в листе.	урок	8	4	4
	Раздел 2. **Графические возможности в декоративном изображении объектов**				
2.1.	Стилизация. Силуэт.	урок	12	6	6
2.2.	Фактуры.	урок	6	3	3
			32	16	16
Второе полугодие					
2.3.	Графическое изображение растений с использованием фактур.	урок	12	6	6
2.4.	Графическое изображение с использованием фактур. Чудо - дерево	урок	12	6	6
2.5.	Стилизация морских обитателей (рыбы, моллюски, ракушки).	урок	10	5	5
			34	17	17

Учебно-тематический план второго года обучения (6-й класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	**33**	**33**
Первое полугодие					
	Раздел 1. **Основы композиции**				
1.1	Композиционный центр. Доминанта.	урок	12	6	6
1.2.	Уравновешенность композиции. Статика и динамика.	урок	12	6	6
1.3.	Ритм. Динамика.		8	4	4
			32	16	16
Второе полугодие					

1.4.	Симметрия. Асимметрия.	урок	16	8	8
1.5.	Формирование навыка творческой организации пространства.	урок	18	9	9
			34	17	17

Учебно-тематический план третьего года обучения (7-й класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	**33**	**33**
Первое полугодие					
	Раздел 1. **Графические возможности в декоративном изображении животного мира.**				
1.1.	Графическое изображение животных и птиц.		20	10	10
1.2.	Зарисовки чучел птиц и животных с натуры		12	6	6
			32	16	16
Второе полугодие					
1.3.	Стилизация животных на основе натурных зарисовок. Домашние животные.		16	8	8
1.4.	Стилизация животных на основе книжных зарисовок. Африка.		18	9	9
			34	17	17

Учебно-тематический план четвертого года обучения (8-й класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			49,5	**16,5**	**33**
Первое полугодие					
	Раздел 1. **Графическое изображение натюрморта**				
1.1.	Композиция в графическом натюрморте.		15	5	10
1.2.	Натюрморт из 3-5 предметов различных по тону.		9	3	6
			24	8	16
Второе полугодие					
1.3.	Зарисовки отдельных элементов натюрморта		12	4	8
1.4.	Тематический натюрморт с фактурами		13,5	4,5	9
			49,5	16,5	17

Учебно-тематический план пятого года обучения (9-й класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия

			66	**33**	**33**
Первое полугодие					
	Раздел 1. **Графическое изображение пейзажа.**				
1.1.	Особенности изображения графического пейзажа		20	10	10
1.2.	Пейзаж с фактурами		12	6	6
			32	16	16
Второе полугодие					
1.3.	Окно.		16	8	8
	Раздел 2. **Знак.**				
2.1.	Создание знакового изображения. Принципы абстрагирования. Клаузуры.		18	9	9
			66	33	17

Годовые требования

Первый год обучения.

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Графика. История развития. Виды и техники.

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

Существует несколько видов графики: станковая, книжная, прикладная, компьютерная.

Графические техники – рисование (графический рисунок), гравирование (офорт, ксилография, линогравюра), процарапывание (граттаж), печать (водная, и монотипия).

Представление программы. Показ детских работ и мастеров графики в различных материалах и техниках. Правила техники безопасности. Организация рабочего места.

Показ приёмов работы одной из техник (монотипия и водная печать).

Раздел 2. Графические возможности в декоративном изображение 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. Трансформация производится за счет выявления и усиления природных качеств объекта. Использование декора должно быть направлено на усиление выразительности объекта.

Декоративное обобщение изображаемых объектов с помощью ряда условных приемов изменения формы и объема называется **стилизацией**. В декоративном искусстве стилизация – это метод ритмической организации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности.

Графические средства

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.

Тема 2.1. Стилизация. Силуэт.

Задача: знакомство с приёмами стилизации, реальное изображение цветка и листьев упростить до силуэтного изображения.

Силуэт - характер предмета, пропорции и соотношения его основных частей. Силуэту должны придаваться характерные детали, сравнительные характеристики, такие как: выше – ниже, толще – худее, шире – уже, неровный – гладкий, маленький - большой.

Выполнить:

1) графическую зарисовку растения,

2) упражнение на трансформацию формы,

3) линейный рисунок,

4) силуэтный рисунок.

Цель: освоение языка декоративной графики.

Применяемые материалы: открытки с изображением цветов, гербарий с листьями, карандаши, маркеры.

Формат А3.

Техника работы: графический рисунок.

Основные требования к зарисовкам растительных форм:

1) выявление наиболее ярко выраженных особенностей формы растения, его силуэта, ракурсных поворотов;

2) при компоновке обратить внимание на пластическую направленность (вертикальную, горизонтальную, диагональную);

3) важно не просто зарисовать увиденное, а найти ритм и интересные группировки форм (стеблей, листьев, цветов), изучить строение растения;

4) распределение всех элементов композиции на плоскости независимо от её сложности должно быть уравновешенным с учетом формы элементов и масштаба

изображения.

Тема 2.2. Фактура.

Фактура (от лат. - «характер поверхности»). Любое изображение предстает перед нами как сложный ансамбль материалов и фактур. Можно передать условно фактуру камня, слоистость дерева, мягкость меха и т.д. в основном с помощью плотности, толщины и комбинации пятна, линии и штриха. В печатной продукции фактура может быть передана с помощью тиснения. Очень заметна и разнообразна фактура в монотипии.

Задача: расширение графических навыков в технике графический рисунок и граттаж.

Выполнить:

1) фактура дерева (волокна, кора, спил);

2) фактура льда, воды, пара;

3) фактура травы, земли, камня, песка, пены;

4) фактура меха, перьев, кожи и т.д.

Цель: развитие образного мышления

Материалы: гелиевая ручка, маркер, черная гуашь, игла, шило, воск, мыло.

Формат А3.

Техники работы: графический рисунок, граттаж.

Тема 2.3. Графическое изображение растений с использованием фактур.

Задача: ознакомление с принципами декоративной переработки форм.

Выполнить: изображение растения.

1) Свойства (каменный, водный, шерстяной и т.д.).

2) Ассоциативный (на что похож силуэт).

3) Декоративный.

Цель: развитие ассоциативного мышления.

Материалы: гелиевая ручка, маркер, черная тушь, перо.

Формат А3.

Техники работы: графический рисунок.

Тема 2.4. Графическое изображение с использованием фактур. Чудо – дерево.

Задачи: продолжение знакомства с принципами декоративного графического изображения

Выполнить рисунок, в котором отразить:

1) свойства дерева (гибкое, каменное, могучее, больное, волшебное);

2) ассоциации;

3) декоративность.

Цель: развитие фантазии, образного и ассоциативного мышления.

Материалы: гелиевая ручка, маркер, черная тушь, перо.

Формат А3.

Техники работы: графический рисунок

Тема 2.5. Стилизация морских обитателей (рыбы, моллюски, ракушки).

Задачи: дальнейшее развитие графических навыков

Выполнить:

1) линейный рисунок;

2) силуэт;

3) выделить основные элементы (голова, хвост, плавники, спина, брюшко;

4) декорирование (фактура).

Цель: развитие фантазии, образного и ассоциативного мышления

Материалы: гелиевая ручка, маркер, черная тушь, перо, черная гуашь, игла, шило, воск, мыло.

Формат А3.

Техники работы: графический рисунок, граттаж.

Основные требования к стилизациям различных объектов:

1) внимательно рассмотреть предмет (фотографии, картинки, рыбы в аквариуме и т.д.); обратить внимание на наиболее важные части тела (голова, жабры, глаза, плавники, хвост, тело);

2) важно, чтобы все элементы декоративно трактовались в одном стиле, а не производили впечатление выхваченных случайно;

3) пластика линий и декора должна соответствовать пластике объекта (например, система плавных обтекаемых форм изображаемых предметов требует такого же рода линий контура и мягкости наносимого декора);

4) важно помнить, что объекты более сложные по пластике и крупные по размеру, могут активнее насыщаться ажуром, а мелкие – быть проще по форме и обработке;

5) для рыбы свойственна природная фактура – чешуя, «гофрированные» плавники и жабры, тоновые полосы на спине – именно на это и надо ориентироваться при нанесении декора.

Подготовка работ к годовому просмотру

Просмотр - основная форма промежуточного и итогового контроля, выставка демонстрирующая степень освоения программы и творческие успехи учащегося. Также просмотр является важной формой мотивации и самоконтроля учащегося

Второй год обучения.

Раздел 1. Основы композиции

Слово «**Композиция»** в переводе с латинского буквально означает «составление, связывание частей». Композиция – важнейший организующий момент художественной формы, придающей произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому. В практических искусствах композиция объединяет элементы и составляющие построения художественной формы (реальные или иллюзорные, формирование пространства и объема, симметрия и асимметрия, масштаб, ритм, пропорции, контраст и равновесие). Для того, чтобы любая композиция стала выразительной, она должна иметь композиционный центр, **доминанту,** которая может состоять из нескольких элементов или одного большого. Это может быть и свободное пространство –

композиционная пауза.

Варианты организации доминанты:

1) сгущение элементов на одном участке плоскости и спокойное равномерное рассредоточение на другом;

2) выделение элемента размером;

3) выделение элемента формой;

4) выделение элемента контрастом;

5) выделение элемента положением (вертикальное, горизонтальное, диагональное).

Тема 1.1. Композиционный центр. Доминанта.

Задача: знакомство с понятием – композиционный центр

Выполнить композицию на тему: цветочный ковер, осенние листья, пора грибная, букет.

Цель: освоение принципов композиции.

Материалы: гелиевая ручка, маркер, черная тушь, перо.

Формат А3.

Техники работы: графический рисунок.

Тема 1.2. Уравновешенность композиции. Статика и динамика.

Задача: единство центра и всей композиции.

Выполнить: уравновешенную композицию, используя растительные элементы, листья (каждый лист по форме напоминает дерево).

Тема композиции: сказочный лес.

Материалы: гелиевая ручка, маркер, черная тушь, перо, черная гуашь, игла, шило, воск, мыло.

Формат А3.

Техники работы: графический рисунок, граттаж.

Уравновешенность композиции. Статическое и динамическое равновесия. Правильно построенная композиция является уравновешенной. Равновесие – это размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом положении. Так же при компоновке форм на плоскости большое значение имеют масштаб, пропорции и модуль изображаемых величин.

Равновесие бывает двух видов: статическое и динамическое. Статическое равновесие возникает при симметричном расположении фигур на плоскости относительно вертикальной и горизонтальной оси формата композиции. Динамическое равновесие возникает при асимметричном расположении фигур на плоскости, то есть при их сдвиге вправо, влево, вверх, вниз.

Тема 1.3. Ритм. Динамика.

Задача: выполнение динамической композиции.

Выполнить;

1) ряд упражнений с различными вариантами ритмического построения:

а) передать направленное движение,

б) состояние неустойчивой формы,

в) состояние хаоса.

2) Итоговая композиция «Подводный мир».

Цель: освоение принципов композиции.

Материалы: гелиевая ручка, маркер, черная тушь, перо.

Формат А2.

Техники работы: графический рисунок.

Для достижения выразительности в графической композиции немаловажную роль играет ритмическая организация и взаимосвязь изобразительных элементов на плоскости. Возможно ритмическое чередование различных фигур с убыванием или нарастанием каких-либо качеств (размеров, тональной насыщенности, степени графической или декоративной обработки форм). В зависимости от расположения фигур композиция может быть статичной или **динамичной**. Во втором случае возможны следующие варианты:

1) при одинаковых мотивах динамичность достигается за счет различного расстояния между элементами композиции, а также за счет сгущения их на одних участках композиции и разреженности на других; происходит это по одному параметру – расстоянию;

2) элементы одинакового мотива имеют различные параметры и располагаются на разном расстоянии друг от друга; динамичность достигается благодаря контрасту по трём параметрам: расстоянию между элементами, их размерами и поворотами.

Динамика мелких изображений в листе подчинена прочтению слева направо, преимущественно по горизонтали, а расположение предметов по диагонали активно разрушает статическое равновесие композиции листа. Внутренняя подвижность существует и в приёмах изображения (штрих, пятно, линия). Статичность композиции разрушает асимметрия и прямое изображение движения

Тема 1.4. Симметрия. Асимметрия.

Задача: знакомство с особенностями построения орнамента. Понятие симметрия, асимметрия.

Выполнить:

1) ленточный орнамент из силуэтного изображения цветка;

2) орнамент в круге.

Выполнить орнамент на контрастах «чёрное на белом» - и наоборот. Добиться лаконизма и выразительности.

Цель: освоение закономерностей орнаментальных построений.

Материалы: гелиевая ручка, маркер, черная тушь, перо.

Формат А3.

Техники работы: графический рисунок.

Стилизация в орнаменте

Любые орнаментальные композиции представляют собой упорядоченные и закономерные построения. Большую роль в них играют разрабатываемые мотивы, из которых выстраивается орнамент. Рассмотрим орнамент из растительных форм:

орнамент в полосе, круге;

статическая композиция – оси горизонтальные или вертикальные;

динамическая композиция – используются ракурсы и наклоны;

асимметричная композиция – в круге.

В процессе декоративного изображения мотивов возможно свободное обращение не только с размерами элементов, но и с изменениями пропорций. Если данная деформация оправдана композиционной целью, придает выразительность и остроту.

В орнаменте используются мотивы (модули). Например, цветы или листья, стилизованные в сторону упрощения. Или максимально утрированными характеристиками объекта. Важно обратить внимание на ракурс самого изображения (модуля) и выбрать тот поворот, который наиболее ярко подчеркивает особенности данного цветка. Излишнее насыщение деталями будет мешать цельности силуэта и усложнять общее восприятие композиции. Желательно, чтобы силуэт не был сильно изрезан и вписывался в простые геометрические фигуры.

Тема 1.5. Формирование навыка творческой организации пространства.

Задача; суммирование знаний по построению композиции и стилизации.

Выполнить контрольное задание на одну из предложенных тем:

волшебный сад, лесная сказка, богатый улов и др. Итоговое задание.

Цель: умение самостоятельно вести работу

Материалы: гелиевая ручка, маркер, черная тушь, перо, воск, игла, черная гуашь, мыло.

Формат А2.

Техники работы: графический рисунок, граттаж

Подготовка работ к годовому просмотру и итоговой выставке

Просмотр - основная форма промежуточного и итогового контроля, выставка демонстрирующая степень освоения программы и творческие успехи учащегося. Также просмотр является важной формой мотивации и самоконтроля учащегося.

Третий год обучения.

Раздел 1: Графические возможности в декоративном изображении животного мира.

Тема 1.1. Графическое изображение животных и птиц.

При изображении меха зверя, оперения птицы, чешуи рыбы, фактуры кожи и т.д. применяется огромное количество приемов и используются все доступные художественные материалы.

Стилизация животных исполняется учащимися после завершения анималистических зарисовок и набросков.

Тема 1.2. Зарисовки чучел птиц и животных с натуры.

Задача: поиск пластического движения, пропорции, характерных особенностей. Знакомство с работой мягким материалом.

Выполнить:

1) зарисовки птиц (чучел) – ворона, глухарь, тетерев, голубь, журавль и т.д.;

2) зарисовки животных – собака, кошка, хомяк и т.д.

Цель: выявить образность изображения, силуэт.

Техника: графический рисунок.

Материал: соус, сангина, уголь, маркер.

Формат А3.

Тема 1.3. Стилизация животного на основе натурных зарисовок. Домашние животные.

Задача; выявление образа животного через силуэт, фактуру.

Выполнить: два черно-белых графических изображения:

1) образно-эмоциональное (силуэт);

2) орнаментально-пластическое (фактура).

Цель: развитие умений и навыков в графической стилизации животных.

Техника: графический рисунок.

Материал: гелиевая ручка, маркер.

Формат А3.

Тема 1.4. Стилизация животного на основе книжных зарисовок. Африка.

Задача; выявление образа животного через силуэт, фактуру.

Выполнить: два графических изображения:

1) образно-эмоциональное (силуэт);

2) орнаментально-пластическое (фактура).

Цель: развитие умений и навыков в графической стилизации животных.

Техника: графический рисунок.

Материал: гелиевая ручка, маркер

Формат А3.

Подготовка работ к годовому просмотру

Просмотр - основная форма промежуточного и итогового контроля, выставка демонстрирующая степень освоения программы и творческие успехи учащегося. Также просмотр является важной формой мотивации и самоконтроля учащегося

Четвертый год обучения.

Раздел 1. Графическое изображение натюрморта

Тема 1.1. Композиция в графическом натюрморте.

Натюрморт ставится по конкретным общим схемам – вертикальной, горизонтальной или квадратной (выбор формата).

Как правило, предметы изображаются в зрительном центре листа так, чтобы левая и правая стороны композиции были уравновешены.

Композиционным центром черно-белого натюрморта чаще всего является большой белый или черный предмет. Он организует предметные связи. При составлении композиции необходимо включать предметы разной формы и высоты, разные по тону и фактуре. Важен также выбор по масштабу (размер предметов). Большое значение для передачи выразительности натюрморта имеют световые эффекты.

Тема 1.2. Натюрморт из 3-5 предметов, различных по тону.

Задача: знакомство с графическими особенностями натюрморта.

Выполнить: натюрморт (упражнения):

1) композиционные поиски в формате,

2) линейные изображения,

3) тоновой рисунок (силуэт),

4) объемный рисунок с различным освещением,

5) фактурный рисунок.

Цель: расширение палитры навыков и умений в графическом изображении.

Техника: графический рисунок, гризайль.

Материалы: тушь, перо, гуашь, уголь, соус.

Формат А3.

Тема 1.3. Зарисовки отдельных элементов натюрморта (сухие травы, растения, ракушки, проросший картофель, цветная капуста, связки чеснока и перца, старая посуда, обувь, швейная машинка, фонари, лампы, часы и т.д.).

Задача: навыки работы в графическом изображении предметов.

Выполнить:

1) линейный рисунок,

2) тоновой рисунок (силуэт),

3) фактурный рисунок.

Цель: развитие интереса к зарисовкам различных предметов, выявлению декоративных признаков изображаемых объектов.

Техника: графический рисунок, гризайль.

Материалы: тушь, перо, гуашь, уголь, соус.

Формат А3.

Часть заданий выполнить дома.

Тема 1.4. Тематический натюрморт с фактурами.

Задача: дальнейшее развитие умений и навыков графического рисования. Составить тематический натюрморт на основе зарисовок и предыдущих упражнений.

Выполнить: стилизованный натюрморт с применением фактур.

Цель: развитие навыков в организации и составлении декоративного натюрморта.

Техника: графический рисунок.

Материалы: тушь, перо, маркер, гелиевые ручки.

Формат А2.

Подготовка работ к годовому просмотру

Просмотр - основная форма промежуточного и итогового контроля, выставка демонстрирующая степень освоения программы и творческие успехи учащегося. Также просмотр является важной формой мотивации и самоконтроля учащегося

Пятый год обучения.

Раздел 1. Графическое изображение пейзажа

Тема 1.1. Особенности изображения графического пейзажа.

Действуют в пейзаже те же законы симметрии и равновесия, пространства - открытого, замкнутого, закрытого, кулисного. Существует также «вход» и «выход» из композиции через соприкосновение с верхним и нижним краем формата, ритм, сюжетно-композиционный центр, статичность и динамика. В отличие от станковой графики, в декоративном пейзаже отсутствует световоздушная перспектива.

Стилизация происходит за счет упрощения очертания объектов: выявляются наиболее выразительные в декоративном отношении линии и ходы, на которых делается акцент. Декор в пейзаже может применяться как в большей, так и в меньшей степени. Особенно выразительны пейзажи, в которых удачно сочетаются все графические приёмы – силуэт (пятно), линия, штрих, точка, фактура.

Тема 1.2. Пейзаж с фактурами. Композиция на темы «Улица», «Двор», «Дом» (городской или сельский пейзаж).

Задача: знакомство с особенностями изображения графического пейзажа.

Выполнить: композиционные поиски (упражнения, формат А3):

1) линейный рисунок,

2) силуэтный рисунок (негатив, позитив),

3) разное освещение (днём, вечером, ночью),

4) применить фактуры (дерево, трава, камень, шифер и т.д.),

5) выполнить итоговую работу (формат А2).

Цель: развитие навыков в организации и составлении декоративного пейзажа.

Техника: графический рисунок.

Материалы: тушь, перо, маркер, гелиевые ручки.

Тема 1.3. Композиция на тему «Окно» («Окно во двор», «Вид из окна» с элементами натюрморта и растений).

Задача: углубление знакомства с графическими приёмами – передача стиля, силуэта, тона, освещения, фактуры.

Выполнить: композиционные поиски (упражнения, формат А3):

1) линейный рисунок,

2) разное освещение (днём, вечером, ночью),

3) применить фактуры (дерево, трава, камень, шифер и т.д.),

4) выполнить итоговую работу (формат А2).

Цель: совершенствование знаний и умений в графическом изображении.

Техника: графический рисунок.

Материалы: тушь, перо, маркер, гелиевые ручки.

Раздел 2. Знак.

Тема 1.4. Создание знакового изображения. Принципы абстрагирования. Клаузуры.

Задача**:** знакомство с принципом абстрагирования, освоение языка аналогий.

Абстрагирование – это один из способов нашего мышления. Его результат – образование наиболее общих понятий и суждений (абстракция).

В декоративном искусстве абстрагирование – это процесс стилизации природных форм, в художественной деятельности абстрагирование присутствует постоянно; в своём крайнем выражении – в изобразительном творчестве оно ведет к

абстракционизму, для которого характерны отказ от изображения реальных объёмов, предельное обобщение или полный отказ от формы. Абстракция – это отвлечение от одних свойств или качеств предмета, в данный момент не существенных, и выделение других.

Выполнить: 1) выполнить фирменный знак используя принцип ассоциации;

2) создать композицию из предметов, отображающих деятельность театра (цирка, искусства, школы и т. д.)

1) по свойствам: волшебный, сломанный, водяной, огненный, заколдованный, брошенный, весёлый, умный и т.д.;

2) по ассоциациям: театр, цирк, школа, музей, библиотека и т.д.

Цель: развитие ассоциативного мышления.

Техника: графический рисунок.

Формат А3.

Материал: тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.

Подготовка работ к годовому просмотру

Просмотр - основная форма промежуточного и итогового контроля, выставка демонстрирующая степень освоения программы и творческие успехи учащегося. Также просмотр является важной формой мотивации и самоконтроля учащегося.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Графика»:

1. Знание основных понятий и терминологии в области графического изображения.
2. Знание основных видов графики и технологии их исполнения (графический рисунок, монотипия, граттаж, гризайль).
3. Знание основных законов композиции станковой и декоративной, их сходство и различие.
4. Навыки и умения в работе над практическими заданиями, осмысление графического языка, его особенностей и условности.
4. Умение самостоятельно выполнять изделия.

По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны:

знать:

- основные законы построения композиции;
- особенности построения декоративной композиции;
- законы построения орнамента;
- основные виды графики и их специфику;
- основные принципы стилизации и формообразования;
- язык аналогий;
- техники графики (графический рисунок, граттаж, монотипия и др.);

уметь:

- вести последовательную работу - от эскизов и упражнений до законченного

варианта;

– выполнять подготовительные эскизы карандашом, тушью, маркером;
– грамотно построить композицию;
– владеть графическими навыками изображения пейзажа, натюрморта, иллюстрации;
– мыслить образами, уметь абстрагироваться;
– изображать различные фактуры предметного мира;
– выполнять стилизацию растений, животных;
– выполнять орнамент силуэтом, линией, пятном, использовать фактуры.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании каждого полугодия учебного года. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация проводится в форме просмотра-выставки итоговой работы, выполненной в последнем полугодии выпускного класса.

Критерии оценки

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

5 (отлично) - ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, грамотно применил различные техники и материалы.

4 (хорошо) – ставится при некоторых недочетах, которые возможно исправить при выполнении данной техники, незначительных неточностях в композиции и в цветовом решении, неточностях технологического исполнения задания.

3 (удовлетворительно) - ставится, если преподаватель часто помогает при ведении работы, сама работа выглядит незавершенной, или учащийся неряшлив и не обладает аккуратностью.

2 (неудовлетворительно) - ставится, если работа не выполнена, самостоятельность учащегося практически отсутствует, учащийся неряшлив и безынициативен.

I. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Общие методические рекомендации преподавателям

Предложенная схема конкретных задач строится на логической связи одного задания с другим с постепенным усложнением понятий и требований. Основное учебное время программы отводится для выполнения практических упражнений.

Все сведения преподаватель преподносит учащимся в доступной форме, наглядно иллюстрируя их. Обучение наиболее плодотворно при чередовании теоретических и практических заданий, а также индивидуальной работе с каждым учеником.

Итогом освоения каждой темы становится выполненное в материале учебное задание, в котором отрабатываются навыки и умения приёмов в изучаемой технике.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

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

Основные дидактические приёмы

Краткосрочные упражнения, начинаясь с более простых постепенно усложняются. В первом классе выполняются задания на статику, динамику, уравновешенность композиции, учащиеся знакомятся с принципами стилизации растений, учатся выполнять подготовительные эскизы карандашом, тушью, маркером, гелиевой ручкой. Суммируют знания по организации плоскости, освоению понятий «ритм», «симметрия», «линия», «пятно», «декоративность» и «стилизация». На протяжении первого-второго года обучения, учащиеся изображают различные фактуры предметного мира. Чем более внимательно они всматриваются в окружающий мир, тем более выразительными, эмоционально наполненными становятся их работы.

Декоративные композиции «стилизованный натюрморт», «пейзаж с фактурами» выводит учащихся на решение образных задач.

I. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Аронов В.Р. «Художники предметное творчество», М., Советский художник, 1983
2. Барщ А.О. «Наброски и зарисовки». М., 1970

Елкина Н.В., Мариничева О.В. «Учим детей наблюдать и рассказывать». Ярославль, Академия развития, 1997

3. Журавлёва В.В. «Юному художнику. Практическое руководство по ИЗО». М., Издательство Академии художеств СССР, 1963
4. Лободина С.В. «Как развить способности ребенка». М., Азбука, 2011
5. Сидоров А.А. «Русская графика начала XX века». М., 1969
6. Фаворский В.А. «О графике как об основе книжного искусства». Литературно-теоретическое наследие. М., Советский художник, 1988

7. «Художественная школа. Основы техники рисунка». М., ЭКСМО, 2013
8. Чегодаева М.А., Каминский А.В. «Книжное искусство». М., Книга, 1983

Учебная литература

1. Бесчастнов Н.П. «Графика Пейзажа». М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005
2. Бесчастнов Н.П. «Черно-белая графика». М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002
3. Логвиненко Г.М. «Декоративная композиция» М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004
4. Шорохов Е.В. «Основы композиции». М., Просвещение, 1979
5. Шорохов Е.В. «Композиция». М., Просвещение, 1986

Средства обучения

В качестве учебных пособий используются:

- специальные журналы и книги, открытки, фотографии;
- лучшие работы и упражнения учащихся прошлых лет;
- методические разработки, пособия, схемы, выполненные педагогом;
- интернет – ресурсы (материалы на сайтах интернета по графике);
- видеоматериалы;
- презентации по тематике разделов.

Для выполнения практических заданий предусмотрено применение доступных для учащихся материалов (тушь, перо, бумага белая и тонированная, картон, гелиевые ручки, маркер, фломастеры и т.д.).