

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛИВАНОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (профориентация)**

**«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
срок освоения 2 года**

**п. Красная Горбатка
2022 г.**

<p>Одобрено Педагогическим советом МБУДО «Селивановская ДШИ» Протокол №1 от 29.08.2022г.</p>	<p>Утверждаю Директор А.Д. Романов Приказ №06-У от 29.08.2022г.</p>
---	--

Примерная программа учебного предмета разработана на основе и с учётом Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств, направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Организация разработчик:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Селивановская районная детская школа искусств»

Составители – О.В.Абгарян, С.В.Петрова, преподаватели высшей квалификационной категории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Селивановская районная детская школа искусств»

Рецензент – М.В.Пчелякова, преподаватель высшей квалификационной категории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Селивановская районная детская школа искусств»

Структура программы

1. Пояснительная записка
2. Сроки освоения обучающимися ОП и объем учебного времени
3. Учебный план
4. График образовательного процесса
5. Виды и форма занятий
6. Методы обучения
7. Требования к условиям реализации ОП
8. Планируемые результаты освоения обучающимися ОП
9. Формы и методы контроля
10. Приложения (образовательные программы по учебным предметам)
 1. ПО.1. УП.1.1. Рисунок
 2. ПО.1. УП.1.2. Живопись
 3. ПО. 1.УП.03. Основы композиции
 4. ПО.3. УП.3.1. Декоративная композиция

1. Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа "Изобразительное искусство" разработана на основе и с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39\06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта работы с детьми дошкольного возраста в учреждениях дополнительного образования детей.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа "Изобразительное искусство" направлена на эстетическое воспитание граждан, привлечение наибольшего количества детей к художественному образованию.

Программа "Изобразительное искусство" основывается на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей и молодежи и призвана обеспечивать развитие творческих способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, при котором учитываются индивидуальные особенности обучающихся, их личностное и психофизическое развитие и направлена:

- на формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
- на приобретение детьми знаний, умений и навыков по видам изобразительной деятельности и опыта творческой деятельности;

При разработке и реализации программы "Изобразительное искусство" учитываются занятость детей в общеобразовательных организациях, т.е. параллельное освоение детьми основных общеобразовательных программ.

Минимум содержания общеразвивающей программы "Изобразительное искусство" обеспечивает развитие значимых для образования, социализации, самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.

Цель программы: общеэстетическое воспитание, приобретение практических умений и навыков, развитие творческой индивидуальности учащегося, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Задачи:

- знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства;
- формирование знаний о правилах изображения предметов с натуры и по памяти;
- формирование знаний об основах цветоведения;
- формирование знаний о формальной композиции;
- формирование умений и навыков работы с различными художественными материалами и техниками;
- развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе создания художественного образа;
- развитие зрительной и вербальной памяти;
- развитие образного мышления и воображения;
- формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей

общения с духовными ценностями, произведениями искусства;

- воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное.

Общеразвивающая программа "Изобразительное творчество" реализуется посредством:

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира;

- вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию развития личности;

- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в области изобразительного искусства, а также, при наличии достаточного уровня развития творческих способностей ребенка, возможности его зачисления с дополнительной общеразвивающей программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной программе в области искусств.

Программа адресована обучающимся, поступившим в образовательное учреждение в первый класс по профориентации, которые в силу своих творческих способностей и желания продолжить обучение в среднепрофессиональных и высших учебных заведениях художественной направленности.

Срок освоения обучающимися ОП и объем учебного времени

Срок реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы "Изобразительное искусство" составляет 2 года. Продолжительность учебного года составляет 40 недель. Продолжительность учебных занятий - 34 недели. Общая трудоемкость программы - 612 учебных часов.

В течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся согласно календарного графика образовательного процесса.

2. Учебный план

Учебный план отражает структуру образовательной программы, разработанную образовательным учреждением самостоятельно с учетом рекомендаций, в части наименования предметных областей, форм проведения учебных занятий, итоговой аттестации обучающихся. Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам обучения, объем часов по каждому учебному предмету.

Учебный план программы "Изобразительное творчество" основывается на реализации учебных предметов как в области художественно-творческой деятельности так и в области историко-теоретических знаний.

№	Наименование предметов	Кол-во учебных часов в неделю		Форма	Итоговая аттестация
		I	II		
1.	Учебные предметы художественно-творческой подготовки:	4	4		
1.1	Рисунок	3	3	груп.	II
1.2	Живопись	3	3	груп.	II
1.3	Станковая композиция	2	2	груп.	II
1.4	Декоративная композиция (дизайн)	1	1	груп.	II
	ВСЕГО:	9	9		

1. Виды и форма занятий

Ведущей формой *аудиторных занятий* является *урок*, который проводится как интегрированный, комплексный урок, урок-тест, урок-викторина, урок-экскурсия, урок-семинар, урок-мастер-класс, урок-защита творческого проекта и в других формах.

Форма занятий - мелкогрупповая, Количественный состав групп - 8 человек. Продолжительность урока - 40 минут. Перерыв между уроками - 10 минут.

При изучении учебных предметов предусмотрена внеаудиторная работа обучающихся, которая контролируется преподавателем, ведущим предмет.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка к конкурсам и выставкам;
- посещение учреждений культуры (спектаклей, концертов, музеев, выставок).

2. Методы обучения

В основе педагогических принципов подачи учебного материала программы лежит принцип «мастер-класса», когда преподаватель активно включается в учебный процесс, демонстрируя свой творческий потенциал, тем самым влияя на раскрытие творческих способностей учащихся.

Применяются *инновационные методы работы*:

- проблемно -диалогические методы (создание проблемных ситуаций,
- подводящий диалог, побуждающий диалог, проблемное изложение материала);
- исследовательские методы (создание поисковых ситуаций);
- частично-поисковый метод (при котором учащиеся участвуют в поисках решения поставленной задачи);
- прием рефлексивной деятельности (управление собственной активностью в соответствии с личностными ценностями и смыслами);
- метод конкретизации целей обучения (определение целей обучения и перевод их на язык действия);
- метод открытого обсуждения новых знаний;
- метод решения и обсуждения проблемных задач и ситуаций, соразмерных опыту учащихся данного возраста;

В процессе обучения используются *диагностические методы*: наблюдение, тестирование, беседа, анкетирование.

3. Требования к условиям реализации программы

Условия реализации программы "Изобразительное искусство" представляют собой систему учебно-методических, кадровых, материально-технических и иных условий реализации программы "Изобразительное искусство" с целью достижения планируемых результатов освоения данной ОП.

С целью обеспечения качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) Учреждение создает комфортную развивающую образовательную среду,

обеспечивающую возможность:

- выявления и развития одаренных детей в области искусств;
- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (выставок, открытых уроков, конкурсов, олимпиад и др.);
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства,
- построения содержания программы с учетом индивидуального развития детей, а также национальных и культурных особенностей Владимирской области.

Учебно-методические условия реализации

Образовательная программа по профориентации "Изобразительное искусство" обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным предметам. Библиотечный фонд МБУДО «Селивановская ДШИ» имеет печатные и электронные издания основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам в объеме, соответствующем образовательной программы по профориентации "Изобразительное искусство"

Кадровые условия реализации:

Качество реализации программы "Изобразительное искусство" обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, составляет не менее 10 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по общеразвивающим программам в области искусств.

Учреждение создает условия для взаимодействия с другими ОУ, реализующими ОП в области искусств, в том числе и профессиональные, с целью ведения постоянной методической работы, получения консультаций по вопросам реализации программы "Изобразительное искусство", использования передовых педагогических технологий.

Материально-технические условия реализации программы Материально-техническая база учреждения соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Соблюдаются своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Для реализации программы "Изобразительное искусство" минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- выставочный зал,
- библиотеку,
- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий.
- помещение для хранения фондов (лучших работ учащихся, наглядности, материалы и оборудование для оформления выставок).
- мастерская по живописи оснащена натурными столами, мольбертами, предметами натурального фонда.

4. Планируемые результаты освоения обучающимися программы "Изобразительное искусство"

Результатом освоения общеразвивающей программы в области изобразительного искусства "Изобразительное искусство" является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

в области художественно-творческой подготовки:

- первичные знания о видах и жанрах изобразительного искусства;
- знания о правилах изображения предметов с натуры и по памяти;
- знания об основах цветоведения;
- знания о формальной композиции (принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии);
- умение и навыки работы с различными художественными материалами и техниками;
- навыки самостоятельного применения различных художественных материалов и техник;
- умение раскрывать образное решение в художественно-творческих работах.
- умение выделять основные черты художественного стиля;
-
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- первоначальные навыки анализа творческих направлений, творчества отдельного художника и произведения изобразительного искусства.

5. Формы и методы контроля

Реализация дополнительной программы по профориентации в области изобразительного искусства "Изобразительное искусство" включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, проводится на основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся; Положений о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей освоение дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области искусства.

Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на поддержание учебной дисциплины, на выявление отношения обучающихся к изучаемому предмету, на организацию регулярных домашних заданий, на повышение уровня освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает

индивидуальные психологические особенности обучающихся. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используется оценка за работу на уроке, которая выставляется в дневник учащегося не реже 1 раза в 2 - 3 недели. На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и освоение им образовательной программы на определенном этапе обучения.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока по каждому учебному предмету (Рисунок, Живопись, Композиция станковая, ДПИ), виде творческого просмотра законченных, академических работ специально назначенной комиссией и предполагает обсуждение рекомендательного характера и выставление оценок по десятибалльной системе. Обсуждение итогов просмотра с учащимися проходит в счет аудиторного времени, предусмотренного на данный учебный предмет. На просмотр каждый учащийся должен представить законченную академическую работу, выполненную в течение учебного процесса, согласно календарно-тематическому плану.

Тематика контрольных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно - выставочной деятельностью образовательного учреждения.

Итоговая аттестация (экзамен) проводится по окончании обучения за пределами аудиторных занятий в форме итогового просмотра-выставки перед аттестационной комиссией.

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности, возможности реализовать выбранную идею и выполнение в любой технике и материале. В своей итоговой работе выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкалу.

По образовательным программам по профориентации итоговая аттестация может быть заменена оценкой качества освоения программы на основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося по состоянию здоровья, при успеваемости по всем предметам, и на основании решения Педагогического совета.

1 класс образовательной программы по профориентации "Изобразительное искусство"

рисунок 3 часа

живопись 3 часа

основы композиции 2 часа

декоративная композиция (дизайн) 1 часа

рисунок - I полугодие – 48 часов, II полугодие - 54 часа

Общее количество - 102 часов

живопись - I полугодие – 48 часов, II полугодие - 54 часов

Общее количество - 102 часов

станковая композиция - I полугодие – 32 часа, II полугодие - 36 часов

Общее количество - 68 часов

декоративная композиция - I полугодие – 16 часа, II полугодие - 18 часов

Общее количество - 34 часов

Рисунок (102 часа)

Пояснительная записка к разделу «Рисунок»

Рисунок – древнейший вид изобразительного искусства. Обучение рисунку составляет важнейшую часть профессиональной подготовки художника. Любая работа художника начинается с рисунка. С его помощью художник фиксирует свой первоначальный замысел в эскизах. Рисунок может быть подготовительным этапом создания живописных работ, но может выступать и как самостоятельный вид творческой деятельности. Рисунок является средством познания и изучения действительности. В данную программу включены такие упражнения, наброски, зарисовки фигуры и головы человека, но основным «тренажером» в приобретении художественной грамоты является натюрморт. Натюрморт – это своеобразная творческая лаборатория способов и методов отражения окружающего мира. Рисую натюрморт, двигаясь от компоновки до завершения рисунка, учащиеся осваивают ряд задач самостоятельно. Они овладевают элементами творчества, которые развивают способность размышлять, сопоставлять и анализировать.

Наиболее важная особенность предлагаемой программы заключается в том, что в ней последовательно проведен принцип восхождения от простого к сложному. Полученные в 5 классе знания закрепляются и совершенствуются. Уровень достигнутого мастерства учащегося должен быть таков, чтобы полученное начальное образование могло быть продолжено в средних и высших художественных учебных заведениях.

Задачи на год:

Дальнейшее развитие навыков рисовальщика.

Формировать конкретные знания (понятия) компоновки изображения предметов на листе бумаги.

Владеть совершенной линией. Линия как основное средство изображения. Линия на свету и в тени, на переднем, на дальнем плане, видимый - невидимый контур. Владеть конструктивным построением на основе конкретных понятий основ линейной перспективы (центральная, угловая перспектива). Формировать знания об особенностях планового изображения (1,2,3 план). Лепки формы предметов на свету и в тени (на разных планах, обобщение).

№ п/п	Задания	Кол-во часов	Дата
I полугодие – 48 часов			
1.	Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических тел с тональным разбором предметов. В натюрморте используются куб, конус (стоящий на кубе) и шестигранная призма в горизонтальном положении. Линии построения сохраняются. Материал – графитный карандаш. Размер – ½ листа. Цель: закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в четвертом классе.	12	
2.	Тональный рисунок натюрморта из трех предметов быта и драпировки со складками. В постановке используются предметы, различные по форме, тону и материалу. Материал - графитный карандаш. Размер – ½ листа. Освещение верхнее, боковое. Цель: закрепление знаний и навыков, полученных в 4 классе. Задачи: грамотно компоновать натюрморт на листе, построить предметы с учетом линейной и воздушной перспективы; верно передать тональные отношения в натюрморте; выявить объем и пространство с помощью тона; передать материальность предмета.	12	
3.	Самостоятельная работа. Задание по проекциям.	8	
4.	Тональный рисунок натюрморта с введением простого гипсового орнамента и драпировки со складками. Материал - графитный карандаш. Размер – ½ листа. Освещение верхнее, боковое. Цель: закрепление материала предыдущих заданий. Задачи: грамотно компоновать натюрморт на листе, построить предметы с учетом перспективных сокращений; передать большие тональные отношения в натюрморте; выявить объем предметов с помощью тона; добиваться материальности предметов и цельности изображения натюрморта.	16	
II полугодие – 54 часа			
5.	Рисунок гипсового яйца на призматическом основании. Цель: повторение распределения светотени на форме гипсового яйца.	6	

	<p>Задачи: конструктивное построение с учетом компоновки и грамотное распределение светотени на гипсовом яйце.</p> <p>Материал - графитный карандаш, $\frac{1}{4}$ ватманного листа.</p> <p>Освещение верхнее, боковое.</p>		
6.	<p>Рисунок обрубочной головы Гудона.</p> <p>Материал - графитный карандаш, $\frac{1}{2}$ ватманного листа.</p> <p>Освещение рассеянное.</p> <p>Цель: закрепление знаний и навыков, полученных в 4 классе.</p> <p>Задачи: научить передавать конструкцию головы, моделируя ее линией и светотенью.</p>	14	
7.	<p>Наброски и зарисовки фигуры человека.</p> <p>Материал - графитный карандаш 8В-10В, $\frac{1}{2}$ ватманного листа, 2 зарисовки.</p> <p>Цель: совершенствование техники рисования набросков и зарисовок.</p> <p>Задачи: научить передавать пропорции и пластику человека, используя линию и светотень.</p>	4	
8.	<p>Гипсовая голова.</p> <p>Материал - графитный карандаш, бумага $\frac{1}{2}$ ватманного листа.</p> <p>Освещение верхнее, боковое.</p> <p>Цель: закрепление и совершенствование знаний и навыков, полученных в 4 классе.</p> <p>Задачи: грамотно закомпоновать гипсовую голову на листе; правильно передать светотень на гипсовой голове; научить целостному восприятию формы.</p>	12	
9.	<p>Натюрморт из двух предметов быта и драпировки со складками.</p> <p>В постановке используются предметы и драпировки, темные по тону, различные по материалу и форме.</p> <p>Материал – уголь, бумага $\frac{1}{2}$ ватманного листа. Освещение верхнее, боковое.</p> <p>Цель: совершенствование навыков в работе с мягкими материалами.</p> <p>Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт на листе, построить предметы с учетом перспективных сокращений; передать большие тональные отношения в натюрморте; вылепить объем предметов; выявить пространство в натюрморте; показать материальность предметов; добиться цельности восприятия натюрморта.</p>	12	
10.	<p>Самостоятельная работа на конструктивное построение гипсовых сометрических фигур. В постановке используются куб, шестигранная призма и шар.</p> <p>Материал - графитный карандаш, $\frac{1}{4}$ ватманного листа.</p> <p>Освещение рассеянное.</p>	6	

Живопись (102 часа)

Пояснительная записка к разделу «Живопись»

Основная цель предлагаемой программы – формирование у учащихся знаний, умений и навыков и реалистическая передача натуры средствами живописи. Весь курс живописи в 5 классе включает в себя задания с постепенным усложнением. Длительные учебные постановки чередуются с краткосрочными, что активизирует процесс обучения. Задания 5 класса. Продолжается работа над натюрмортами, но с более высокими требованиями к исполнению. Натюрморты носят выраженный тематический характер, намечается их связь со станковой композицией. Фигура в интерьере, натюрморт в интерьере. Задачи 5 класса предусматривают основные задачи академической живописи: точные цветовые отношения в натюрморте; передача формы, объема предметов, их фактуры, решение пространства, глубины в натюрморте.

Задачи на год:

Цветовые и тоновые отношения гармоничны по отношению друг к другу.

Передать тепло-холодность.

Передать воздушную перспективу и пространство.

Передать лепку формы тоном и цветом.

Колористическое единство натюрморта.

№ п/п	Задания	Кол-во часов	Дата
I полугодие – 48 часов			
1.	Этюд – овощи, фрукты и один предмет быта. Осенний натюрморт. Цель: восстановление навыков и умений работы акварелью; передать основные цветовые отношения. Задачи: решить форму, объем предметов, пространственную среду; техника заливок и уточнение формы мазком.	6	
2.	Натюрморт в теплой цветовой гамме «Дары осени». Корзина, кабачок, грибы, ветка рябины. Цель: использовать разнообразие технических приемов, добиться грамотного сочетания цветовых отношений. Задачи: композиционное решение, выделение центра композиции в натюрморте, лепка формы цветом, влияние пространства.	12	
3.	Этюд фигуры человека в спокойном движении «Моем фрукты», «Разбираем урожай». Предварительный этюд 1-2 часа на формате А4. Цель: пластическое решение сложной формы в пространстве; знакомство с фигурой человека, решение силуэта, связь формы и пространства. Задачи: закрепить знания о пропорциях человека, грамотно компоновать и построить, передать характер движения, гармонично решить цветовой контраст, передачу цветом формы.	8	
4.	Натюрморт из предметов быта на контрастные цветовые отношения. Цель: использование техники письма по «сырому», добиться	14	

	грамотного сочетания цветовых отношений. Задачи: композиционное решение, выделение центра композиции в натюрморте, лепка формы цветом, влияние пространства.		
5.	Натюрморт из простых по форме и ясных по тону предметов быта (гуашь) монохром. Цель: совершенствование навыков работы в технике гуаши. Задачи: светотеневой разбор; решение формы, объема предметов, выявление пространства.	8	
II полугодие – 54 часа			
6.	Натюрморт в холодной цветовой гамме на нейтральном фоне. Цель: научить разбирать сближенные цветовые сочетания; нахождение контраста и отличий (нюансов) цвета. Задачи: решение цветовых и тональных отношений; лепка формы цветом; влияние пространства.	8	
7.	Натюрморт из крупных бытовых предметов в интерьере, состояние в натюрморте. Свет как средство выразительности. Контрастные цветовые отношения. Гуашь. Цель: закрепление навыков работы гуашью, связь со станковой композицией, выделение центра композиции, выразительность светотональных и цветовых отношений. Задачи: решение формы, объема предметов, проработка деталей формы, решение пространства, материальность фактуры предметов.	20	
8.	Натюрморт из предметов различных фактур (2-3 предмета). Цветовой тон предметов темный, в среде темных драпировок. Освещение боковое (софит). Цель: разобраться в цветовых и тональных отношениях, передать состояние освещенности предметов в среде. Задачи: решение формы, объема предметов в пространственной среде.	8	
9.	Натюрморт из 2-3 предметов, простых по форме, различных по тону и цвету на нейтральном фоне против цвета. Цель: передать состояние противодействующего света, изучение явления рефлексов. Задачи: решить состояние контраста, силуэтов предметов в характерном холодном освещении; контражур; решение формы, пространства, складок драпировки.	10	
10.	Контрольный натюрморт. Предметы быта, различные по фактуре, четкие по тону, ясные по цвету. Драпировка со складками. Выполнение этюда. Цель: выявление уровня подготовки учащихся. Задачи: применение в учебной работе основных теоретических знаний и практических навыков; цветовые и тональные отношения – лепка формы цветом, решение фактуры предметов, проработка деталей предметов и складок драпировки; пространственное решение; цельность и обобщенность, цветовая гармония.	8	

Основы композиции (48 часов)

Пояснительная записка к разделу «Основы композиции»

Любая работа – рисунок, этюд, набросок – предполагает умение компоновать и, можно сказать, что основой любого произведения искусства, наряду с рисунком, является композиция. Именно с ее помощью гармонично воплощаются в жизнь нравственно-художественные взгляды автора. Художественно-творческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения навыками изобразительной грамоты. В 5 классе происходит усложнение тем и заданий на основе знаний, полученных ранее. В эскизах учащиеся должны уметь выявлять композиционный центр и ритм в зависимости от изображаемого сюжета, особенности характера движений, грамотно выбирать для этого формат и пустые пространства в работе. В заданиях 5 класса большое внимание уделяется жанровой композиции, но разрешается работать и над другими жанрами (пейзаж, натюрморт). Жанр и сюжет итоговой контрольной работы задается педагогом.

Задачи на год:

Компоновка рисунка на листе.

Элементы композиции должны соответствовать тематике и замыслу.

Показать знание законов композиции.

Композиционный строй должен соответствовать замыслу и теме работы.

Колористическое решение должно быть гармоничным и соответствующим тематике и замыслу.

№ п/п	Задания	Кол-во часов	Дата
I полугодие – 32 часа			
1.	«Лето», «На рынке», «На вокзале». Выполняется на основе натуральных зарисовок. Материал – бумага ½ листа. Цель: освоение и закрепление знаний о двух-трехмерном решении пространства. Задача: закрепление понятия и применение основных законов и правил станковой композиции; выделение смыслового и композиционного центра.	16	
2.	«Музыка». Материал – бумага ¼ листа, гуашь. Цель: закрепление умений и навыков работы гуашью. Задачи: понятие ритма в композиции: Объяснить отличие ритма в станковой композиции, графики от ритма в декоративной композиции (орнамент). Выделение композиционного центра с помощью ритма. Передача настроения с помощью ритма.	16	
II полугодие – 36 часов			
3.	«Карнавал», «Новогодняя ночь», «Танец на льду». Задача: объяснить принцип передачи движения в композиции; объяснить значение масштаба (формат, построение, размещение движущихся персонажей) для передачи быстрого, стремительного, тяжелого, легкого, медленного движения.	18	
4.	Литературно-историческая тема. Задачи: Выработать навык поиска литературно-исторического	18	

материала для композиции. Научить выбирать сюжет. Объяснить связь сюжета с форматом, тоном, цветом. Научить применять принципы гармонии и контраста для передачи заданного настроения в композиции. Материал – бумага ½ листа, кисть, тушь, перо, акварель.		
---	--	--

Декоративная композиция (дизайн) - (34 часа)

Задачи на год:

Анализ истоков дизайна с акцентом на изучение техники и машин, анализ развития архитектуры, мебели, посуды различных эпох и стилей.

Изучение художественных средств композиции:

- а) линия,
- б) линия и пятно,
- в) геометрические фигуры,
- г) природные формы.

3. Выразительные свойства композиции:

- а) ритм – основа композиции построений,
- б) симметрия и асимметрия,
- в) динамичность и статичность формы,
- г) контраст и нюанс,
- д) нюанс и центр.

Основы цветоведения

- а) колористика,
- б) графика и объем,
- в) графический практикум.

Пояснительная записка

Предмет основы графического дизайна необходим для профессиональной ориентации учащихся, для более осознанного выбора будущей профессии.

Программа является комплексной, в ней используются элементы таких предметов, как цветоведение, графический дизайн (прикладная графика).

Для выполнения практических работ предусматривается применение доступных школьникам материалов (тушь, гуашь, бумага белая и цветная, картон), использование ксерокса, материалов, необходимых для создания аппликаций, коллажа, фотоколлажа.

Программа направлена на развитие у учащихся художественного вкуса, творческого потенциала, ремесленных навыков. Цель программы – подготовка учащихся к поступлению в художественные училища или в высшие учебные заведения на отделения «Дизайна», «Графического дизайна».

Задачи программы:

Обучение навыкам и умениям в работе над практическими заданиями, осмысление языка графического дизайна, его особенностей и условностей.

Воспитание у учащихся высоких эстетических критерий.

Интеллектуальное развитие учащихся, расширение их кругозора на базе широкого охвата тем по прикладной графике.

Принципы построения программы:

постепенное усложнение заданий;
закрепление полученных знаний в ходе выполнения последующих заданий;
индивидуальный подход к учащемуся с учетом его интеллектуального развития.
У школьников, занимающихся по программе, должно создаться цельное представление о поле деятельности дизайнера-графика, а при условии выполнения большинства заданий – и хорошие художественные навыки.

Задачи обучения в 1 классе

Знакомство с языком дизайна.

Освоение основных композиционных приемов:

а) выявление центра

б) статика

в) динамика

3. Развитие образного мышления.

4. Знакомство с цветной гармонизацией в прикладных композициях.

5. Последовательная работа над этапами преобразования предметов:

а) реальное изображение

б) стилизация

в) ассоциативность

г) абстракция

д) знаковость

6. Освоение правил построения композиций

а) ритмы линейные

б) ритмы цветовые

в) ритмы тональные

7. Знакомство с особенностями объемной композиции.

Тема: Линия

Линейная техника целиком построена на контрасте линий с плоскостью изображения. От ясности начертания каждой детали, четкости пересечений контуров предметов, наклона, толщины и фактуры линий зависит полнота и активность восприятия.

Линии группируются в зависимости от различных признаков на следующие виды:

По характеру движения точки, образующей линию:

а) прямые

б) кривые

в) ломаные

г) спиралевидные

д) смешанные

По направлению:

а) вертикальные

б) горизонтальные

в) наклонные

Практическое задание

Материалы и инструменты: бумага (формат А4), карандаш, акварель или гуашь, фломастеры. 4 часа.

В квадратах 15x15 см. составить условную композицию из линий на сочетание больших и малых форм групп:

- 1) композиция с равномерным расположением горизонтальных и вертикальных линий одной толщины на плоскости;
- 2) композиция с расположением на плоскости групп горизонтальных линий и вертикальных линий разной толщины;
- 3) композиция с расположением на плоскости групп горизонтальных, вертикальных и наклонных линий разной толщины;
- 4) композиция с расположением на плоскости групп кривых линий разной толщины;
- 5) композиция с расположением на плоскости групп волнообразных линий разной толщины;
- 6) композиция с использованием различных типов линий разной толщины.

Тема: Линия и пятно.

Линия, как было сказано, занимает абсолютно доминирующее место в изобразительном искусстве. Особенно много ее в гравюре, где сама технология исполнения предусматривает снятие слоя металла (офорт), линолеума (линогравюра), дерева (ксилография) специальными инструментами – штихелями. Но помимо линии в искусстве используется и пятно как тональное, так и цветное – линейный контур, заполненный каким-либо цветом. Этот прием используется во многих видах искусства, но различными способами. Особенно это ярко выражено в проектных видах, т.е. в графическом дизайне – в плакатах, буклетах, проспектах и другой печатной продукции.

Практическое задание.

Материалы и инструменты: бумага (формат А4), карандаш, акварель или гуашь, фломастеры, цветная бумага. 4 часа.

В квадратах 15x15 см. составить условную композицию из произвольных фигур, используя шаблоны игрушек, резинок, брелков и т.д. методом обводки.

Выполнить 4 упражнения:

- с использованием только линий;
- с использованием линии и пятен;
- с использованием пятен методом «лессировки»;
- с использованием пятен методом «обратки»

Тема: Геометрические фигуры.

В художественном творчестве и геометрических фигур составляет одно из основных средств композиции. Любая природная форма может быть представлена в виде какой-либо геометрической фигуры. Отсюда, создавая композицию на плоскости, можно размещать всего лишь геометрические фигуры, которые, в свою очередь, в дальнейшем могут быть преобразованы в природные формы.

Практическое задание.

Композиция из геометрических фигур с использованием линии и пятна.

Материалы и инструменты: бумага (формат А4), карандаш, акварель или гуашь, фломастеры, цветная бумага.

В квадратах 15x15 см. составить условную композицию из геометрических фигур, используя шаблоны-линейки методом обводки. При этом соблюдать опять же законы ограничения (не более 3) группировки по 2-3 элемента, обеспечения свободного пространства между группировками и соблюдение оптического равновесия.

Геометрические фигуры могут быть одного плана: либо одни треугольники, либо одни круги или прямоугольники и т.д., либо смешанного плана.

Выполнить 4 упражнения:

- с использованием только линий;
- с использованием линии и пятна;
- с использованием пятен методом «лессировки»;
- с использованием пятен методом «обратки».

Тема: Природные формы.

Объектом для художественного творчества чаще всего выступает окружающий нас мир. Все созданное природой прекрасно и разнообразно не случайно. Все произведения литературного творчества иллюстрируются художниками как отображение окружающего мира. Любую природную форму можно вписать в геометрическую фигуру или представить ею. Поэтому разумна последовательность данного задания, как бы вытекающего из предыдущего задания. Учащиеся здесь должны использовать свои представления природных форм в стилизованном виде, а также возможно использование итогового иллюстративного материала. Для этого необходимо лишь подобрать рисунки с красивой графической стилизацией.

Практическое задание.

Композиция из природных форм с использованием линии и пятна.

Материалы и инструменты: бумага (формат А4), карандаши, акварель или гуашь, фломастеры, цветная бумага.

Используя свои представления природных форм или существующий детский иллюстративный материал, создать в определенном формате композиции средствами пятен и линий.

При подборе цвета обратить внимание на определенную цветовую гамму с включением дифференцированно дополнительных пятен. При этом соблюдать опять же законы ограничения (не более 3), группировки по 2-3 элемента, обеспечения свободного пространства между группировками и соблюдение оптического равновесия.

Выполнить 3 упражнения:

композиция из флоры;

композиция из фауны;

Композиция с использованием флоры и фауны.

Тема: Графические преобразования.

Под графическим преобразованием следует понимать стилизацию, упрощение, доведение до лаконичной простой изобразительной формы какого-либо изделия, продукции, природной формы и т.д. Преобразование можно совершать как простейшим способом, так и более сложным с различными творческими находками. Простые преобразования заключаются в изображении объекта силуэтом или контуром. Сложные преобразования предусматривают значительные видоизменения изображаемого с учетом характера, выразительности и узнаваемости. Очевидно, нельзя делать несвойственных, нехарактерных изображаемому объекту пластических движений. Здесь возможно использование и фотографических приемов и методов декорирования, геометризации и символизации.

Практическое задание.

Графическое преобразование природных форм.

Материалы и инструменты: бумага (формат А4), карандаши, акварель или гуашь, фломастеры, цветная бумага.

Выбрать фотографию любой природной формы хорошего качества с ясной и четкой светотенью - освещение боковое от себя.

На формате, подходящем под выбранный объект, выполнить серию упражнений по трансформации изображения от реального до орнаментального или знакового в следующей последовательности:

реальное изображение

фотографическое (изогелия)

силуэтное

оконтуривание

лаконичное

геометрическое (линией)

геометрическое (линией и пятном)

геометрическое (с декоративными элементами)

декоративное

каллиграфическое.

Тема: Выразительные свойства композиции (Ритм – основа композиционных построений)

Одним из важнейших средств приведения многообразных элементов формы к единству, упорядочения их расположения является ритм, который присущ различным явлениям и формам природы и т.д.

Ритм – это последовательное чередование соизмеримых элементов. Порядок ритма может быть метрический, когда элементы повторяются через равные интервалы, или ритмический, когда повторение элементов происходит через разные интервалы, соответствующие геометрической или какой-либо другой прогрессии.

Ритм может быть спокойным или беспокойным, может быть направленным в одну сторону (орнаментальная кайма) или сходящимся к центру (узор в центре подноса, скатерти, шкатулки, розетка, лепная под люстрой), направленным как по горизонтали, так и по вертикали. Частые членения в горизонтальном направлении, как и вертикальном, могут создавать впечатление беспокойства. Членения по горизонтали будут зрительно снижать высоту вещи, а вертикальные, наоборот, делают выше. Ритм может быть выражен и цветом. Широко используются цветовой ритм, в частности в производстве: цвет помещений, оборудования, рабочих мест, спецодежды, коммуникаций. Желаемое впечатление от предмета можно создать правильным использованием всех возможностей ритма, в частности, продуманным и прочувствованным чередованием элементов, объемов, цветовых пятен и каких-либо деталей, как бы направляющих движение глаза в соответствие с выбранным ритмом.

Практическое задание.

Материалы и инструменты: линейка, треугольник, лекало, циркуль и рейсфедер линейный, применяющийся для проведения тушью прямых и ломаных линий разной толщины; бумага (формат А4), фломастер, гелевая ручка, акварель или гуашь, цветная бумага для фона и для аппликаций.

В квадратах 15x15 см. составить композиции на ритм линий, точек и природных форм.

Объем задания:

метрический повтор;

ритмический повтор с прямыми линиями;

ритмический повтор с ломаными или волнистыми линиями;

ритмический повтор с использованием точек;

ритмический повтор с использованием точек и линий;
ритмический повтор с использованием природных форм.

Тема: Выразительные свойства композиции. Симметрия и асимметрия.

Симметрия – принцип организации композиции, где элементы расположены правильно относительно плоскости, оси или центра.

Наиболее простой вид симметрии – зеркальный – основывается на равенстве двух частей фигуры, расположенных одна относительно другой, как предмет и его отражение в зеркале. Воображаемая плоскость, которая делит такую фигуру пополам, называется плоскостью симметрии. Зеркальная симметрия широко распространена в предметах быта, сувенирных изделиях.

Другой тип симметрии – осевая симметрия – обусловлен конгруэнтностью, достигаемой вращением фигуры относительно оси симметрии, то есть точки, при повороте вокруг которой фигура может неоднократно совмещаться сама собой. Осевая симметрия встречается реже. Она характерна для центрических композиций осветительной арматуры, стиральных машин, турбин.

Характерной разновидностью является винтовая симметрия, которая получается в результате винтового движения точки или линии вокруг неподвижной оси. Винтовая симметрия обычно применяется в элементах различного рода машин, самолетов, пароходов.

Широко применяется также асимметрия, т.е. сочетание и расположение элементов, при котором ось или плоскость симметрии отсутствует. В такой композиции особенно важна зрительная уравновешенность всех ее частей по массе, фактуре, цвету. Асимметрия – принцип организации, который основывается на динамической уравновешенности элементов, на впечатлении движения на пределах целого. Симметрия и асимметрия помогают достигать художественной выразительности статичных и динамичных композиций. В художественном конструировании постоянно приходится сталкиваться с самыми различными проявлениями симметрии и асимметрии, потому что при их помощи устанавливается определенный порядок размещения форм, связанный с назначением предмета, с той работой, которую он должен выполнять и красотой самого предмета.

Практическое задание.

Материалы и инструменты: акварельные краски или гуашь, кисти круглые и плоские, цветная бумага для фона и аппликации.

На листе бумаги производим поиск композиционных решений, сравниваем, отбираем лучшие варианты и выполняем цветом.

Объем задания:

композиция с использованием зеркальной симметрии;

композиция с использованием осевой симметрии;

композиция с использованием винтовой симметрии;

композиция с использованием асимметрии.

Тема: Выразительные свойства композиции. Динамичность и статичность формы

Любая фигура, имеющая центр или оси симметрии, всегда статична относительно их. Шар, куб или параллелепипед статичны во всех направлениях. Конус статичен относительно оси симметрии, а вдоль нее он динамичен, так как по ней происходит изменение формы.

Динамика – это зрительное восприятие движения, стремительности формы. Динамичность делает форму броской, активной, заметной, выделяя ее среди других.

Статика – это состояние покоя, равновесия формы, устойчивости во всем ее строе, в самой геометрической основе. У статичных предметов есть явный центр, своего рода ось, вокруг которой организуется форма. Все предметы быта – холодильники, стиральные машины, радио- и телеаппаратура, кухонная утварь имеют статичную форму. Статичность требует ровных, спокойных движений и масс, четких членений по вертикалям и горизонталям.

Практическое задание.

Анализ динамичности и статичности формы (выполнение композиции на сочетание динамичности и статичности).

Материалы и инструменты: акварельные краски, гуашь, кисти бумага формата А4.

Чтобы в общем виде представить себе проявление важных закономерностей развития динамической и статичной формы, следует обратиться вначале к условным геометрическим моделям. Динамика и статика формы может быть задана с помощью разнообразных приемов как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Динамичность требует резкой смены в направлении движения масс. Для выражения статичной формы на плоскости лучше всего брать такие геометрические фигуры: квадрат, круг, прямоугольник, а в пространстве – шар, цилиндр, куб и т.п. Много фигур брать не нужно. Достаточно умело соединить три-пять фигур соответствующих размеров, чтобы достичь впечатления статики. Для передачи динамической формы на плоскости следует брать прямоугольники и трапеции с соответствующим соотношением размеров, треугольники, а в объемно-пространственной модели – конусы, пирамиды, призмы и другие фигуры. В таких композициях динамических форм не исключена возможность использования прямоугольных фигур в качестве основания.

Объем задания:

композиция на динамику,

композиция на статику.

Тема: Выразительные свойства композиции. Контраст и нюанс.

В художественном конструировании контраст и нюанс характеризуют степень сходства или различия отношений между однородными качествами и свойствами отдельных объектов промышленного производства.

Контраст – это резко выраженные различия между однородными качествами: длинный-короткий, толстый-тонкий, крупный-мелкий. В художественном конструировании контраст составляет одно из основных средств композиции. Контраст усиливает, подчеркивает различие свойств форм, делает их единство более напряженным, впечатляющим. Контраст должен быть умеренным, поскольку чрезмерно резкие контрасты будут способствовать преждевременному утомлению, а полное отсутствие контраста – создавать монотонность, обуславливать притупление внимания.

Цветовой контраст (пятно, фон) весьма широко распространен в композициях промышленных изделий. Контрастные цветовые отношения позволяют выделить наиболее ответственные зоны станка пульта управления, сосредоточить внимание рабочего на важнейших системах управления. Очень сильный контраст в сочетании больших и малых объемов может зрительно разрушить композиционный строй. Поэтому степень применяемого контраста ограничивается требованиями сохранения цельности впечатления.

Практическое задание.

Организация плоскости с помощью контрастирующих элементов.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, карандаш, акварель или гуашь, акварельные кисти, бумага для фона или аппликации.

1. Составить условную композицию из геометрических или произвольных фигур на сочетание больших и малых объемов, цветовых или тоновых противоположных характеристик (белое-черное, красное-желтое, желтое-зеленое). Геометрические и произвольные фигуры могут быть однотипного плана, либо смешанного типа. Они могут быть введены в композиционное решение для выявления контраста.

Нюанс – это отношение форм незначительно, в отличие от контраста, различающегося своими свойствами. Нюанс сглаживает монотонность и жесткость формы в построении композиции изделий. В технике нюанс - это разнообразная гамма вариантов в тончайших отношениях различных материалов, фактур, цвета. Нюансировка формы требует самой высокой квалификации проектировщика, тонкого чутья, к ней прибегают обычно на завершающей стадии конструирования, когда основа формы сложилась. Именно нюансировка, шлифовка формы в конечном счете завершает дело. Нюансировка – это главное, что делает вещь более совершенной, элегантной.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, карандаш, гуашь, акварельные кисти, бумага для фона или аппликации.

Лучше всего для тоновой нюансной отмывки использовать гуашь – непрозрачные кроющие краски.

2. На бумаге формата А4 из геометрических или произвольных фигур создать условную композицию и закомпоновать ее. Сущность выполнения задания заключается в незначительной разнице в характере форм и плавном тоновом переходе в сторону ослабления или усиления. Найти тоновые градации без явно выраженных стыков. Композиционное решение может строиться из однотипных геометрических фигур и разных (в контрасте).

Тема: Выразительные свойства композиции. Равновесие и центр.

Мы не можем зрительно воспринимать изделие законченным, если его массы конструктивно не уравновешены. Оно должно быть не только физически, но и зрительно устойчивым.

Равновесие – это такое состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой. Оно зависит от распределения масс композиции относительно ее центра. Равновесие так же, как и ритм, присуще и растительному, и животному миру. Взгляните на пирамидальный тополь, на лист каштана, на стебелек акации, на любое животное - у вас создается впечатление целостности, законченности, уравновешенности. Равновесие объемов или частей любого сооружения, любого предмета зрительно вызывает чувство покоя, уверенности и устойчивости. Человеческий глаз отдыхает при восприятии такого предмета. Совершенно обратное чувство вызывает предмет или сооружение, характеризующееся неуравновешенностью объемов или отдельных частей.

Практическое задание.

Поиск равновесия.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, карандаш, гуашь, акварельные кисти, бумага для фона и для аппликации.

Поиск равновесия можно вести двумя способами:

графическим – карандашом, красками акварельными, гуашью;

аппликативным – при помощи фигур, вырезанных из бумаги или картона.

Чтобы осмыслить и прочувствовать, что такое равновесие, желательно выполнить несколько вариантов условных и конкретных композиций из геометрических фигур. Возьмем 3-4 геометрические фигуры произвольных размеров, к примеру, два прямоугольника, круг, треугольник (можно и другие фигуры) и попробуем разместить их в трех рамочках 15x15 см. так, чтобы зрительно воспринималось композиционное равновесие. Размещать фигуры желательно компактно.

В поисках решения этой задачи можно идти графическим или аппликативным путями. Аппликационный способ заключается в следующем: установить по своему усмотрению размеры каждой геометрической фигуры отдельно, располагаются они на плоскости и передвигаются для создания нужной композиции.

Центр

Связь элементов условной композиции становится органичнее и понятнее, если в ней имеется главный элемент, вокруг которого на художественной основе объединяются остальные. Этот главный элемент условно называется центром композиции.

Подчинение детали сложной композиционно развитой формы также может иметь свой центр, но по силе выразительности он должен быть менее значительным, чем общий центр. Введение главного композиционного элемента и надлежащая соподчиненность остальных деталей усиливает внутреннюю связь деталей между собой и повышает общую

выразительность. Композиционный центр приобретает особое значение при построении условных композиций. Центр может быть выражен как через геометрический центр, также через ярко выраженный контраст и ритм. С выразительностью в композиции тесно связана гармоничность, основной задачей которой является создание впечатления уравновешенности, изящности и точности образа формы и художественности комбинаторных элементов.

Практическое задание.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, карандаш, гуашь, акварельные кисти, бумага для фона или аппликации.

Выявление центра можно также вести двумя способами:

графическим – карандашом, красками акварельными, гуашью;

аппликативным – при помощи фигур, вырезанных из бумаги или картона.

2 класс образовательной программы по профориентации "Изобразительное искусство"

рисунок 3 часа

живопись 3 часа

основы композиция 2 часа

декоративная композиция 1 часа

рисунок - I полугодие – 48 часов, II полугодие - 54 часа

Общее количество - 102 часов

живопись - I полугодие – 48 часов, II полугодие - 54 часов

Общее количество - 102 часов

станковая композиция - I полугодие – 32 часа, II полугодие - 36 часов

Общее количество - 68 часов

декоративная композиция (дизайн) - I полугодие – 16 часа , II полугодие - 18 часов
Общее количество - 34 часов

Рисунок (102 часа)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
	Раздел 1. Линейно-конструктивный рисунок				
1.1.	Натюрморт из четырех-пяти предметов (гипсовые геометрические тела и предметы быта)	урок	24	12	12
1.2.	Рисунок капители	урок	24	12	12
1.3.	Рисунок гипсовой головы (обрубков) в двух поворотах	урок	24	12	12
1.4.	Рисунок гипсовых частей лица (нос, губы, глаз)	урок	24	12	12
			96	48	48
II полугодие					
	Раздел 2. Тональный длительный рисунок				
2.1.	Рисунок черепа человека	урок	12	6	6
2.2.	Рисунок гипсовой головы (обрубков) с поворотом в три четверти	урок	18	9	9
2.3.	Рисунок античной гипсовой головы	урок	30	15	15
	Раздел 3. Создание художественного образа графическими средствами				
3.1.	Тематический натюрморт с атрибутами искусства	урок	42	21	21
			102	51	51

Живопись (102 часа)

№	Наименование темы	Вид учебного	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Многоцветная гармония	урок	12	6	6
2.	Гармония по насыщенности и светлоте	урок	30	15	15
3.	Гармония по насыщенности	урок	12	6	6
4.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	30	15	15
5.	Фигура человека в национальном костюме	урок	12	6	6
II полугодие					
6.	Нюансная гармония	урок	30	15	15
7.	Интерьер	урок	24	12	12
8.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	урок	18	9	9
9.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	30	15	15

Основы композиции (68 часа)

2 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Графика				
1.1.	Создание сложной образной графической композиции. Вариант 1. Графический лист «Аллегория». Вариант 2. Основы мультипликации	урок	42	24	18
1.2.	Графика малых форм. Вариант 1. Разработка праздничной открытки Вариант 2. Эскиз	урок	35	20	15
1.3.	Шрифтовая композиция	урок	35	20	15
			112	64	48
2 год обучения II полугодие					
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Сюжетная композиция. Триптих	урок	49	28	21
2.2.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	35	20	15
	Раздел 3. Графика				
3.1.	Графическая композиция в	урок	35	20	15

	городской среде				
			119	68	51

Декоративная композиция (дизайн) - (34 часа)

Задачи на год:

Анализ истоков дизайна с акцентом на изучение техники и машин, анализ развития архитектуры, мебели, посуды различных эпох и стилей.

Изучение художественных средств композиции:

- а) линия,
- б) линия и пятно,
- в) геометрические фигуры,
- г) природные формы.

3. Выразительные свойства композиции:

- а) ритм – основа композиции построений,
- б) симметрия и асимметрия,
- в) динамичность и статичность формы,
- г) контраст и нюанс,
- д) нюанс и центр.

Основы цветоведения

- а) колористика,
- б) графика и объем,
- в) графический практикум.

Пояснительная записка

Предмет основы графического дизайна необходим для профессиональной ориентации учащихся, для более осознанного выбора будущей профессии.

Программа является комплексной, в ней используются элементы таких предметов, как цветоведение, графический дизайн (прикладная графика).

Для выполнения практических работ предусматривается применение доступных школьникам материалов (тушь, гуашь, бумага белая и цветная, картон), использование ксерокса, материалов, необходимых для создания аппликаций, коллажа, фотоколлажа.

Программа направлена на развитие у учащихся художественного вкуса, творческого потенциала, ремесленных навыков. Цель программы – подготовка учащихся к поступлению в художественные училища или в высшие учебные заведения на отделения «Дизайна», «Графического дизайна».

Задачи программы:

Обучение навыкам и умениям в работе над практическими заданиями, осмысление языка графического дизайна, его особенностей и условностей.

Воспитание у учащихся высоких эстетических критерий.

Интеллектуальное развитие учащихся, расширение их кругозора на базе широкого охвата тем по прикладной графике.

Принципы построения программы:

постепенное усложнение заданий;

закрепление полученных знаний в ходе выполнения последующих заданий;

индивидуальный подход к учащемуся с учетом его интеллектуального развития.

У школьников, занимающихся по программе, должно создаться цельное представление о поле деятельности дизайнера-графика, а при условии выполнения большинства заданий – и хорошие художественные навыки.

Задачи обучения в 2 классе

Отработка навыков дизайна.

Закрепление основных композиционных приемов:

а) выявление центра

б) статика

в) динамика

3. Развитие образного мышления.

4. Отработка навыков цветной гармонизацией в прикладных композициях.

5. Последовательная работа над этапами преобразования предметов:

а) реальное изображение

б) стилизация

в) ассоциативность

г) абстракция

д) знаковость

6. Закрепление правил построения композиций

а) ритмы линейные

б) ритмы цветовые

в) ритмы тональные

Тема: Линия

Линейная техника целиком построена на контрасте линий с плоскостью изображения. От ясности начертания каждой детали, четкости пересечений контуров предметов, наклона, толщины и фактуры линий зависит полнота и активность восприятия.

Линии группируются в зависимости от различных признаков на следующие виды:

По характеру движения точки, образующей линию:

а) прямые

б) кривые

в) ломаные

г) спиралевидные

д) смешанные

По направлению:

а) вертикальные

б) горизонтальные

в) наклонные

Практическое задание

Материалы и инструменты: бумага (формат А4), карандаш, акварель или гуашь, фломастеры. 4 часа.

В квадратах 15x15 см. составить условную композицию из линий на сочетание больших и малых форм групп:

1) композиция с равномерным расположением горизонтальных и вертикальных линий одной толщины на плоскости;

2) композиция с расположением на плоскости групп горизонтальных линий и вертикальных линий разной толщины;

- 3) композиция с расположением на плоскости групп горизонтальных, вертикальных и наклонных линий разной толщины;
- 4) композиция с расположением на плоскости групп кривых линий разной толщины;
- 5) композиция с расположением на плоскости групп волнообразных линий разной толщины;
- 6) композиция с использованием различных типов линий разной толщины.

Тема: Линия и пятно.

Линия, как было сказано, занимает абсолютно доминирующее место в изобразительном искусстве. Особенно много ее в гравюре, где сама технология исполнения предусматривает снятие слоя металла (офорт), линолеума (линогравюра), дерева (ксилография) специальными инструментами – штихелями. Но помимо линии в искусстве используется и пятно как тональное, так и цветное – линейный контур, заполненный каким-либо цветом. Этот прием используется во многих видах искусства, но различными способами. Особенно это ярко выражено в проектных видах, т.е. в графическом дизайне – в плакатах, буклетах, проспектах и другой печатной продукции.

Практическое задание.

Материалы и инструменты: бумага (формат А4), карандаш, акварель или гуашь, фломастеры, цветная бумага. 4 часа.

В квадратах 15x15 см. составить условную композицию из произвольных фигур, используя шаблоны игрушек, резинок, брелков и т.д. методом обводки.

Выполнить 4 упражнения:

- с использованием только линий;
- с использованием линии и пятен;
- с использованием пятен методом «лессировки»;
- с использованием пятен методом «обратки»

Тема: Геометрические фигуры.

В художественном творчестве и геометрических фигур составляет одно из основных средств композиции. Любая природная форма может быть представлена в виде какой-либо геометрической фигуры. Отсюда, создавая композицию на плоскости, можно размещать всего лишь геометрические фигуры, которые, в свою очередь, в дальнейшем могут быть преобразованы в природные формы.

Практическое задание.

Композиция из геометрических фигур с использованием линии и пятна.

Материалы и инструменты: бумага (формат А4), карандаш, акварель или гуашь, фломастеры, цветная бумага.

В квадратах 15x15 см. составить условную композицию из геометрических фигур, используя шаблоны-линейки методом обводки. При этом соблюдать опять же законы ограничения (не более 3) группировки по 2-3 элемента, обеспечения свободного пространства между группировками и соблюдение оптического равновесия.

Геометрические фигуры могут быть одного плана: либо одни треугольники, либо одни круги или прямоугольники и т.д., либо смешанного плана.

Выполнить 4 упражнения:

- с использованием только линий;
- с использованием линии и пятна;
- с использованием пятен методом «лессировки»;
- с использованием пятен методом «обратки».

Тема: Природные формы.

Объектом для художественного творчества чаще всего выступает окружающий нас мир. Все созданное природой прекрасно и разнообразно не случайно. Все произведения литературного творчества иллюстрируются художниками как отображение окружающего мира. Любую природную форму можно вписать в геометрическую фигуру или представить ею. Поэтому разумна последовательность данного задания, как бы вытекающего из предыдущего задания. Учащиеся здесь должны использовать свои представления природных форм в стилизованном виде, а также возможно использование итогового иллюстративного материала. Для этого необходимо лишь подобрать рисунки с красивой графической стилизацией.

Практическое задание.

Композиция из природных форм с использованием линии и пятна.

Материалы и инструменты: бумага (формат А4), карандаши, акварель или гуашь, фломастеры, цветная бумага.

Используя свои представления природных форм или существующий детский иллюстративный материал, создать в определенном формате композиции средствами пятен и линий.

При подборе цвета обратить внимание на определенную цветовую гамму с включением дифференцированно дополнительных пятен. При этом соблюдать опять же законы ограничения (не более 3), группировки по 2-3 элемента, обеспечения свободного пространства между группировками и соблюдение оптического равновесия.

Выполнить 3 упражнения:

композиция из флоры;

композиция из фауны;

Композиция с использованием флоры и фауны.

Тема: Графические преобразования.

Под графическим преобразованием следует понимать стилизацию, упрощение, доведение до лаконичной простой изобразительной формы какого-либо изделия, продукции, природной формы и т.д. Преобразование можно совершать как простейшим способом, так и более сложным с различными творческими находками. Простые преобразования заключаются в изображении объекта силуэтом или контуром. Сложные преобразования предусматривают значительные видоизменения изображаемого с учетом характера, выразительности и узнаваемости. Очевидно, нельзя делать несвойственных, нехарактерных изображаемому объекту пластических движений. Здесь возможно использование и фотографических приемов и методов декорирования, геометризации и символизации.

Практическое задание.

Графическое преобразование природных форм.

Материалы и инструменты: бумага (формат А4), карандаши, акварель или гуашь, фломастеры, цветная бумага.

Выбрать фотографию любой природной формы хорошего качества с ясной и четкой светотенью - освещение боковое от себя.

На формате, подходящем под выбранный объект, выполнить серию упражнений по трансформации изображения от реального до орнаментального или знакового в следующей последовательности:

реальное изображение

силуэтное
оконтуривание
лаконичное
геометрическое (линией)
геометрическое (линией и пятном)
геометрическое (с декоративными элементами)
декоративное
каллиграфическое.

Тема: Выразительные свойства композиции (Ритм – основа композиционных построений)

Одним из важнейших средств приведения многообразных элементов формы к единству, упорядочения их расположения является ритм, который присущ различным явлениям и формам природы и т.д.

Ритм – это последовательное чередование соизмеримых элементов. Порядок ритма может быть метрический, когда элементы повторяются через равные интервалы, или ритмический, когда повторение элементов происходит через разные интервалы, соответствующие геометрической или какой-либо другой прогрессии.

Ритм может быть спокойным или беспокойным, может быть направленным в одну сторону (орнаментальная кайма) или сходящимся к центру (узор в центре подноса, скатерти, шкатулки, розетка, лепная под люстрой), направленным как по горизонтали, так и по вертикали. Частые членения в горизонтальном направлении, как и вертикальном, могут создавать впечатление беспокойства. Членения по горизонтали будут зрительно снижать высоту вещи, а вертикальные, наоборот, делают выше. Ритм может быть выражен и цветом. Широко используются цветовой ритм, в частности в производстве: цвет помещений, оборудования, рабочих мест, спецодежды, коммуникаций. Желаемое впечатление от предмета можно создать правильным использованием всех возможностей ритма, в частности, продуманным и прочувствованным чередованием элементов, объемов, цветовых пятен и каких-либо деталей, как бы направляющих движение глаза в соответствие с выбранным ритмом.

Практическое задание.

Материалы и инструменты: линейка, треугольник, лекало, циркуль и рейсфедер линейный, применяющийся для проведения тушью прямых и ломаных линий разной толщины; бумага (формат А4), фломастер, гелевая ручка, акварель или гуашь, цветная бумага для фона и для аппликаций.

В квадратах 15x15 см. составить композиции на ритм линий, точек и природных форм.

Объем задания:

метрический повтор;

ритмический повтор с прямыми линиями;

ритмический повтор с ломаными или волнистыми линиями;

ритмический повтор с использованием точек;

ритмический повтор с использованием точек и линий;

ритмический повтор с использованием природных форм.

Тема: Выразительные свойства композиции. Симметрия и асимметрия.

Симметрия – принцип организации композиции, где элементы расположены правильно относительно плоскости, оси или центра.

Наиболее простой вид симметрии – зеркальный – основывается на равенстве двух частей фигуры, расположенных одна относительно другой, как предмет и его отражение в зеркале. Воображаемая плоскость, которая делит такую фигуру пополам, называется плоскостью симметрии. Зеркальная симметрия широко распространена в предметах быта, сувенирных изделиях.

Другой тип симметрии – осевая симметрия – обусловлен конгруэнтностью, достигаемой вращением фигуры относительно оси симметрии, то есть точки, при повороте вокруг которой фигура может неоднократно совмещаться сама собой. Осевая симметрия встречается реже. Она характерна для центрических композиций осветительной арматуры, стиральных машин, турбин.

Характерной разновидностью является винтовая симметрия, которая получается в результате винтового движения точки или линии вокруг неподвижной оси. Винтовая симметрия обычно применяется в элементах различного рода машин, самолетов, пароходов.

Широко применяется также асимметрия, т.е. сочетание и расположение элементов, при котором ось или плоскость симметрии отсутствует. В такой композиции особенно важна зрительная уравновешенность всех ее частей по массе, фактуре, цвету. Асимметрия – принцип организации, который основывается на динамической уравновешенности элементов, на впечатлении движения на пределах целого. Симметрия и асимметрия помогают достигать художественной выразительности статичных и динамичных композиций. В художественном конструировании постоянно приходится сталкиваться с самыми различными проявлениями симметрии и асимметрии, потому что при их помощи устанавливается определенный порядок размещения форм, связанный с назначением предмета, с той работой, которую он должен выполнять и красотой самого предмета.

Практическое задание.

Материалы и инструменты: акварельные краски или гуашь, кисти круглые и плоские, цветная бумага для фона и аппликации.

На листе бумаги производим поиск композиционных решений, сравниваем, отбираем лучшие варианты и выполняем цветом.

Объем задания:

- композиция с использованием зеркальной симметрии;
- композиция с использованием осевой симметрии;
- композиция с использованием винтовой симметрии;
- композиция с использованием асимметрии.

Тема: Выразительные свойства композиции. Динамичность и статичность формы
Любая фигура, имеющая центр или оси симметрии, всегда статична относительно их. Шар, куб или параллелепипед статичны во всех направлениях. Конус статичен относительно оси симметрии, а вдоль нее он динамичен, так как по ней происходит изменение формы.

Динамика – это зрительное восприятие движения, стремительности формы. Динамичность делает форму броской, активной, заметной, выделяя ее среди других. Статика – это состояние покоя, равновесия формы, устойчивости во всем ее строе, в самой геометрической основе. У статичных предметов есть явный центр, своего рода ось, вокруг которой организуется форма. Все предметы быта – холодильники, стиральные машины, радио- и телеаппаратура, кухонная утварь имеют статичную форму. Статичность требует ровных, спокойных движений и масс, четких членений по вертикалям и горизонталям.

Практическое задание.

Анализ динамичности и статичности формы (выполнение композиции на сочетание динамичности и статичности).

Материалы и инструменты: акварельные краски, гуашь, кисти бумага формата А4.

Чтобы в общем виде представить себе проявление важных закономерностей развития динамической и статичной формы, следует обратиться вначале к условным геометрическим моделям. Динамика и статика формы может быть задана с помощью разнообразных приемов как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Динамичность требует резкой смены в направлении движения масс. Для выражения статичной формы на плоскости лучше всего брать такие геометрические фигуры: квадрат, круг, прямоугольник, а в пространстве – шар, цилиндр, куб и т.п. Много фигур брать не нужно. Достаточно умело соединить три-пять фигур соответствующих размеров, чтобы достичь впечатления статики. Для передачи динамической формы на плоскости следует брать прямоугольники и трапеции с соответствующим соотношением размеров, треугольники, а в объемно-пространственной модели – конусы, пирамиды, призмы и другие фигуры. В таких композициях динамических форм не исключена возможность использования прямоугольных фигур в качестве основания.

Объем задания:

композиция на динамику,

композиция на статику.

Тема: Выразительные свойства композиции. Контраст и нюанс.

В художественном конструировании контраст и нюанс характеризуют степень сходства или различия отношений между однородными качествами и свойствами отдельных объектов промышленного производства.

Контраст – это резко выраженные различия между однородными качествами: длинный-короткий, толстый-тонкий, крупный-мелкий. В художественном конструировании контраст составляет одно из основных средств композиции. Контраст усиливает, подчеркивает различие свойств форм, делает их единство более напряженным, впечатляющим. Контраст должен быть умеренным, поскольку чрезмерно резкие контрасты будут способствовать преждевременному утомлению, а полное отсутствие контраста – создавать монотонность, обуславливать притупление внимания.

Цветовой контраст (пятно, фон) весьма широко распространен в композициях промышленных изделий. Контрастные цветовые отношения позволяют выделить наиболее ответственные зоны станка пульта управления, сосредоточить внимание рабочего на важнейших системах управления. Очень сильный контраст в сочетании больших и малых объемов может зрительно разрушить композиционный строй. Поэтому степень применяемого контраста ограничивается требованиями сохранения цельности впечатления.

Практическое задание.

Организация плоскости с помощью контрастирующих элементов.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, карандаш, акварель или гуашь, акварельные кисти, бумага для фона или аппликации.

1. Составить условную композицию из геометрических или произвольных фигур на сочетание больших и малых объемов, цветовых или тоновых противоположных характеристик (белое-черное, красное-желтое, желтое-зеленое). Геометрические и

произвольные фигуры могут быть однотипного плана, либо смешанного типа. Они могут быть введены в композиционное решение для выявления контраста.

Нюанс – это отношение форм незначительно, в отличие от контраста, различающегося своими свойствами. Нюанс сглаживает монотонность и жесткость формы в построении композиции изделий. В технике нюанс – это разнообразная гамма вариантов в тончайших отношениях различных материалов, фактур, цвета. Нюансировка формы требует самой высокой квалификации проектировщика, тонкого чутья, к ней прибегают обычно на завершающей стадии конструирования, когда основа формы сложилась. Именно нюансировка, шлифовка формы в конечном счете завершает дело. Нюансировка – это главное, что делает вещь более совершенной, элегантной.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, карандаш, гуашь, акварельные кисти, бумага для фона или аппликации.

Лучше всего для тоновой нюансной отмывки использовать гуашь – непрозрачные кроющие краски.

2. На бумаге формата А4 из геометрических или произвольных фигур создать условную композицию и закомпоновать ее. Сущность выполнения задания заключается в незначительной разнице в характере форм и плавном тоновом переходе в сторону ослабления или усиления. Найти тоновые градации без явно выраженных стыков. Композиционное решение может строиться из однотипных геометрических фигур и разных (в контрасте).

Тема: Выразительные свойства композиции. Равновесие и центр.

Мы не можем зрительно воспринимать изделие законченным, если его массы конструктивно не уравновешены. Оно должно быть не только физически, но и зрительно устойчивым.

Равновесие – это такое состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой. Оно зависит от распределения масс композиции относительно ее центра. Равновесие так же, как и ритм, присуще и растительному, и животному миру. Взгляните на пирамидальный тополь, на лист каштана, на стебелек акации, на любое животное – у вас создастся впечатление целостности, законченности, уравновешенности. Равновесие объемов или частей любого сооружения, любого предмета зрительно вызывает чувство покоя, уверенности и устойчивости. Человеческий глаз отдыхает при восприятии такого предмета. Совершенно обратное чувство вызывает предмет или сооружение, характеризующееся неуравновешенностью объемов или отдельных частей.

Практическое задание.

Поиск равновесия.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, карандаш, гуашь, акварельные кисти, бумага для фона и для аппликации.

Поиск равновесия можно вести двумя способами:

графическим – карандашом, красками акварельными, гуашью;

аппликативным – при помощи фигур, вырезанных из бумаги или картона.

Чтобы осмыслить и прочувствовать, что такое равновесие, желательно выполнить несколько вариантов условных и конкретных композиций из геометрических фигур. Возьмем 3-4 геометрические фигуры произвольных размеров, к примеру, два прямоугольника, круг, треугольник (можно и другие фигуры) и попробуем

разместить их в трех рамочках 15x15 см. так, чтобы зрительно воспринималось композиционное равновесие. Размещать фигуры желательно компактно.

В поисках решения этой задачи можно идти графическим или аппликативным путями. Аппликационный способ заключается в следующем: установить по своему усмотрению размеры каждой геометрической фигуры отдельно, располагаются они на плоскости и передвигаются для создания нужной композиции.

Центр

Связь элементов условной композиции становится органичнее и понятнее, если в ней имеется главный элемент, вокруг которого на художественной основе объединяются остальные. Этот главный элемент условно называется центром композиции.

Подчинение детали сложной композиционно развитой формы также может иметь свой центр, но по силе выразительности он должен быть менее значительным, чем общий центр. Введение главного композиционного элемента и надлежащая соподчиненность остальных деталей усиливает внутреннюю связь деталей между собой и повышает общую

выразительность. Композиционный центр приобретает особое значение при построении условных композиций. Центр может быть выражен как через геометрический центр, также через ярко выраженный контраст и ритм. С выразительностью в композиции тесно связана гармоничность, основной задачей которой является создание впечатления уравновешенности, изящности и точности образа формы и художественности комбинаторных элементов.

Практическое задание.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, карандаш, гуашь, акварельные кисти, бумага для фона или аппликации.

Выявление центра можно также вести двумя способами:

графическим – карандашом, красками акварельными, гуашью;

аппликативным – при помощи фигур, вырезанных из бумаги или картона.

Список литературы

Н. Ли

Сокольникова Н. Основы рисунка. – 1996 г.

Сокольникова Н. Основы живописи

Сокольникова Н. Основы композиции

Столяров И.М. Акварель (материалы и способы письма). – Минск, 1980 г.

Султанов Т.Г. Основы дизайна.