

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Школа искусств» г. Пудожа

Рабочая программа
по учебному предмету
«Рисунок»
по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе
художественной направленности

Срок реализации 3 года

2021 г.

<p>«Принято» Педагогическим советом МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа Протокол № 3 от 23.11.2021 г.</p>	<p>«Утверждаю» Директор МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа - Екушова Я. В. _____</p>
---	---

Разработчики:

Андерсон Тамара Александровна, преподаватель МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа,
Изотова Любовь Владимировна, преподаватель МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа,
Коквина Ольга Андреевна, преподаватель МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа,
Костина Екатерина Александровна, преподаватель МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа.

Структура программы учебного предмета.

1. Пояснительная записка.

- Цели и задачи учебного предмета;
- Рекомендации по организации образовательного процесса в условиях перехода на дистанционное обучение.

2. Учебно-тематический план.

- Содержание программы.

3. Основные требования к результатам обучения.

4. Используемая литература.

1. Пояснительная записка.

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно–прикладное творчество».

Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом. Начальные знания рисунка и владение художественными материалами и техниками дает свободу самовыражения и помогает найти свой собственный язык изобразительного искусства, язык, при помощи которого учащиеся смогут передавать свои мысли и впечатления.

В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок» и «Композиция прикладная» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися.

Целью учебного предмета 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:

1. создание условий для творческой самореализации личности, развитие потенциальных способностей ребёнка;
2. развитие интереса к графическому искусству;
3. формирование умений и навыков работы с различными графическими материалами и техниками;
4. развитие образного мышления и воображения;
5. воспитание аккуратности, трудолюбия;
6. развитие зрительной и вербальной памяти.

Для достижения поставленных целей 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).

Программа предназначена для детей в возрасте от 11 до 14 лет и не требует специальной подготовки для их освоения. Набор свободный, конкурсы и тестирование не проводятся. Главный критерий набора группы – желание ребёнка. Численность обучающихся в группе - от 4 до 10 человек.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

аудиторные занятия:

- 1-2 годы обучения – 1 час в неделю;

- 3год обучения – 2,0 часа в неделю;
- самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):*
- 1-3 годы обучения - 1 час в неделю;
- 3год обучения – 2,0 часа в неделю.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Рисунок» при 3-летнем сроке обучения составляет 280 часа. Из них: 140 часа – аудиторные занятия, 140 часа – самостоятельная работа.

Продолжительность урока – 40 минут.

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени						Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		
	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия	17	18	17	18	34	36	140
Самостоятельная работа	17	18	17	18	34	36	140
Максимальная учебная нагрузка	34	36	34	36	68	72	280

В конце каждой четверти проводится просмотр работ, по каждому учебному предмету выставляется оценка.

Рекомендации по организации образовательного процесса в условиях перехода на дистанционное обучение.

Для реализации данной программы при дистанционном обучении были использованы следующие электронные ресурсы:

1. Презентации по данной теме;
2. обучающее видео;
3. сайт: ИНФОУРОК;
4. ресурсы сети Internet;
5. печатные текстовые материалы.

Материально-технические требования:

Персональный компьютер (ПК), смартфон, ноутбук, планшет с веб-камерой и возможностью выхода в интернет.

Возможные формы взаимодействия с обучающимися:

Взаимодействие с помощью электронной почты — организация общения педагога с семьей обучающихся и с самим обучающимся, где участники ведут переписку друг с другом в удобное для них время. Педагогами, на электронные адреса учащихся направляются информационные материалы, задания. Учащимися педагогу направляются фотоматериалы выполненных заданий.

Как вариант, возможно организация единой электронной почты, которая заводится на группу и служит каналом связи между специалистами, родителями и учениками. Пароль и логин доступны каждому родителю и специалисту группы. На связанный с электронной почтой диск, каждую неделю вносятся ряд образовательных контентов (материалы, задания, рекомендации и прочее). Материалы размещенные на диске доступны для просмотра и скачивания.

Виды дистанционных занятий:

1. Анонсирующее занятие. Цель — привлечение внимание учащихся, обеспечение мотивации для активной учебной деятельности. Задание представлено в виде видеолекции и выставлено на сайт для свободного доступа.
2. Индивидуальная консультация. Отличается предварительной подготовкой вопросов. Предлагаются проблемы и пути поиска решений. Учитываются индивидуальные особенности учащихся. Может проводиться индивидуально по электронной почте, Вконтакте, WhatsApp.
3. Дистанционное тестирование и самооценка знаний.
4. Организация виртуальных выставок и концертов с демонстрацией фото и видео материала выполненных практических заданий.

2. Учебно-тематический план.

Учебно-тематический план показывает последовательность изучения разделов и тем программы с количеством отведённых учебных часов.

1 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.

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

№ раздела	Название разделов и тем	Общий объем времени в часах		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения 1 четверть				
1	Введение. Тема 1.1.История развития графики. Виды графики.	2	1	1
2	Графические возможности в декоративном изображении объектов	15		
	Тема 2.1.Стилизация. Силуэт. Реальное изображение осенних листьев упростить до силуэта. Упражнения. Формат А3, тушь, кисть, перо.	5	3	2
	Тема 2.2. Фактуры. Основные графические приёмы – пятно, линия штрих, точка. Упражнения. Формат А3, тушь, кисть, перо, воск, черная гуашь. Техники – графический рисунок и граттаж.	4	2	2
	Тема 2.3. Графическое изображение растений с использованием фактур. Упражнения. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	6	3	3
1 год обучения 2 четверть				
	Тема 2.4. Графическое изображение с использованием фактур. Чудо - дерево. Упражнения. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	8	4	4
	Тема 2.5. Стилизация морских обитателей (рыбы, моллюски, ракушки). Упражнения. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	8	4	4
1 год обучения 3 четверть				
3	Основы композиции	19		

	Тема 3.1. Композиционный центр. Доминанта. Темы композиции: цветочный ковер, осенние листья, пора грибная, букет. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	6	3	3
	Тема 3.2. Уравновешенность композиции. Статика и динамика. Тема композиции: сказочный лес. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	6	3	3
	Тема 3.3. Ритм. Динамика. Тема композиции: подводный мир. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	8	4	4
1 год обучения 4 четверть				
	Тема 3.4. Симметрия. Асимметрия. Тема композиции орнамент из стилизованных цветов и листьев. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	8	4	4
	Тема 3.5. Формирование навыка творческой организации пространства. Примерные темы: волшебный сад, лесная сказка, богатый улов и др. Итоговое задание. Формат А2. Техники исполнения-графический рисунок, монотипия, граттаж.	9	4	4
4	Подготовка работ к итоговому просмотру	1		
	ИТОГО:	70	35	35

2 класс.

Углубленное изучение графических приёмов, совершенствование умений и навыков.

№ раздела	Название разделов и тем	Общий объем времени в часах		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2 год обучения 1 четверть				
1	Графические возможности в декоративном изображении объектов	11		
	Тема 1.1. Графическое изображение животных и птиц. История развития анималистических рисунков. Беседа.	4	2	2
	Тема 1.2. Зарисовки чучел птиц и животных с натуры. Техника: мягкий карандаш, соус, сангина, уголь, маркер. Формат А3.	8	4	4
	Тема 1.3. Стилизация животных на основе натуральных зарисовок. Упражнения. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	4	2	2

2 год обучения 2 четверть				
	Тема 1.4. Портрет дома. Упражнения (свойства, ассоциации). Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	6	3	3
2	Организация декоративной композиции	11		
	Тема 2.1. Графическая композиция. Темы: «Цирк», «Птицы на ветках», «Птичий базар», «Хищники на охоте», «Жители болота» и др. темы с изображением животных. Формат А2, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	10	5	5
2 год обучения 3 четверть				
	Тема 2.2. Графическая композиция на тему: «Сказочный город». Город-огород, город башмаков, посудный город, лесной город, морской, космический и т.д. Формат А2, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	18	9	9
3	Иллюстрация	10		
	Тема 3.1. Иллюстрация.	4	2	1
2 год обучения 4 четверть				
	Тема 3.2. Композиционная иллюстрация с включением орнамента к басням и сказкам. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка. Две-три работы. Итоговое задание.	16	8	8
4	Подготовка работ к итоговому просмотру	1		
	ИТОГО:	70	35	35

3 класс.

Углубленное изучение данного вида предмета. Совершенствование умений и навыков в изображении натюрморта, пейзажа, иллюстраций. Передача материальности, фактуры в графике. Стиль, силуэт, движение.

№ раздела	Название разделов и тем	Общий объем времени в часах		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
3 год обучения 1 четверть				
1	Графическое изображение натюрморта	22		
	Тема 1.1. Композиция в графическом натюрморте. Беседа.	6	2	2

	Тема 1.2. Натюрморт из 3-5 предметов различных по тону. Упражнения. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	16	8	8
	Тема 1.3.Зарисовки отдельных элементов натюрморта. (Сухие травы, растения, ракушки, проросший картофель, цветная капуста, связки чеснока, старая посуда, обувь, швейная машинка, фонари, лампы, часы и т.д.) Упражнения. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	12	6	6
3 год обучения 2 четверть				
	Тема 1.4.Тематический натюрморт с фактурами. Формат А2, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	12	6	6
2	Графическое изображение пейзажа.	28		
	Тема 2.1.Особенности изображения графического пейзажа Беседа.	6	2	2
	Тема 2.2. Пейзаж с фактурами. Композиция на тему: «Улица», «Двор», «Дом»; городской или сельский пейзаж. Формат А2, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	16	8	8
3 год обучения 3 четверть				
	Тема 2.3.Окно. Композиция на тему «Окно во двор», «Вид из окна» (с элементами натюрморта и растений). Формат А2, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	36	18	18
3 год обучения 4 четверть				
3	Иллюстрация	18		
	Тема 3.1.Иллюстрация к произведениям русских и зарубежных писателей. 2-3 работы в единой стилистике. Формат А4, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	36	18	18
4	Подготовка работ к итоговому просмотру.	2		
	ИТОГО:	140	70	70

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Раздел 1. Введение

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

Определение термина «Графика», происхождение.

Виды графики и графические техники.

Показ детских работ и работ признанных 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 изображении объектов.

Основной принцип декоративного рисования – достижение максимальной выразительности.

Декоративная выразительность достигается за счет использования таких графических приемов как штрих, линия, точка, пятно и обработка поверхности различными видами декора.

Происходит переработка формы, некоторое утрирование характерных особенностей объекта для увеличения степени выразительности. 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.

Определение термина «Фактура».

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

Выполнить:

- 1) фактура дерева (волокно, 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 жаберы, тоновые полосы на спине – именно на это и надо ориентироваться при нанесении декора.

Раздел 3. 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 3.1. 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 3.2. 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. Определение термина «Равновесие». Масштаб, пропорции и модуль изображаемых величин.

Виды равновесия. Статическое и динамическое.

Тема 3.3. 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 3.4. 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 3.5. 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

Раздел 4. Подготовка работ к годовому просмотру и итоговой выставке.

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

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Раздел 1: Введение

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 выполняется 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) – сойки, глухаря, тетерева на выбор.

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 натуральных зарисовок.

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. Портрет дома.

Задача: знакомство с принципом абстрагирования.

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: изображение дома-образа:

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

2) по ассоциациям: дом-овощ, дом-башмак, дом-кувшин, дом-гриб, дом-риф и т.д.

Цель: развитие ассоциативного мышления.

Техника: графический рисунок.

Формат А3.

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

Раздел 2. Организация декоративной композиции.

Существует два способа художественного видения при организации декоративной композиции:

1) все подчиняется центру и работает на него;

2) видение в целом без выделения главного; в такой композиции все элементы – единый ансамбль.

При организации пространства планы располагаются условно за счет фронтального изображения объектов друг над другом. Условно показывается объем, минимально модулированный, или темным пятном в теневой части. Существует несколько приёмов, усиливающих впечатление декоративности композиции:

1) Оверлеппинг – когда один предмет перекрывает второй и оба в тоже время изображаются полностью. Они цепляются друг за друга, вторгаются один в другой и создают другую, плотно связанную группу.

2) Членение плоскости на части, при этом линии могут быть прямые и кривые, ими можно регулировать композиционное равновесие.

3) Насыщение орнаментом – необходимо решить, где размещать орнаментальные мотивы: по всей плоскости или ограничиться изображением одного-двух.

4) Дробление изображения – при этом изображение будет восприниматься не очень четко. Для выявления силуэта можно использовать более четкий контур и более спокойный фон.

Тема 2.1. Графическая композиция.

Темы: «Цирк», «Птицы на ветках», «Птичий базар», «Хищники на охоте», «Жители болота» и другие темы с изображением животных.

Задача: расширение графических навыков и композиционных решений. Создать динамическую композицию, обеспечивая равновесие. Уметь работать с дополнительным материалом (фото, рисунки животных). Научиться последовательно вести работу от эскизов до окончательного варианта.

Выполнить: декоративную композицию с изображением стилизованных животных.

Цель: развитие образного и эмоционального мышления.

Техника: графический рисунок, граттаж.

Формат А 2.

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

Тема 2.2. Графическая композиция на тему «Сказочный город».

Город-огород, город башмаков, посудный город, лесной город, морской, космический и т.д.

Задача: расширение графических навыков и композиционных решений. Научиться последовательно вести работу от эскизов до окончательного варианта.

Выполнить: графическую композицию на организацию доминанты – композиционного центра.

Цель: развитие образного и ассоциативного мышления, фантазии и воображения.

Техника: графический рисунок, граттаж.

Формат А2.

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

Раздел 3. Введение

Тема 3.1. Иллюстрация.

История развития книжной иллюстрации связана с историей книги - сначала рукописной, потом печатной.

Иллюстрация – это не беспристрастное воспроизведение узловых моментов литературного произведения, это авторское эмоционально-творческая способность раскрыть и прочесть литературу средствами графического искусства. Существует деление иллюстрации на жанры, соответствующие направленности литературного жанра:

Психологическая иллюстрация (к произведениям Достоевского, Толстого, Некрасова, Горького, Островского, Хемингуэя). Художники – Лансере, Клячко и др.

Опоэтизированная реальность – романтическая иллюстрация (мир легенды, поэзии, романтической прозы – Жуковский, Блок, Куприн, Гёте). Художник Каношевич и др.

Реалистическая иллюстрация (к произведениям Некрасова, Толстого, Горького, Достоевского, Пушкина). Художники Шмаринов, Дубинский и др.

Сатирическая иллюстрация (к произведениям Салтыкова – Щедрина, Гоголя, Барто, Лескова, Зощенко, Ильфа и Петрова, Рабле, Свифта). Художники Кукрыниксы, Корневский и др.

Политическая публицистика (к произведениям Барбюса, Гейне). Художники Дейнека, Лебедев.

Ассоциативная иллюстрация – стремление к условности, интуитивности. Художники Якутович, Попова, Костина, Власов.

Направление и стиль иллюстраций столь же различны, сколько различны индивидуальности их авторов, общим же остается одно – лучшим образцам книжной графики присущи образная значительность, глубокая человечность, социальная значимость.

Тема 3.2. Композиционная иллюстрация с включением орнамента к басням и русским народным сказкам.

Задача: знакомство с иллюстрацией. Умение вести последовательную работу от эскизов до законченного варианта. Грамотно построить композицию, используя орнаментальные мотивы.

Выполнить: эскиз линейный и тоновый (силуэт).

Эскиз – белые фигуры на чёрном фоне и наоборот.

Эскиз с пластической проработкой фигур.

Законченный вариант двух иллюстраций в едином стилевом решении.

Цель: развитие умений и навыков в освоении искусства книжной иллюстрации.

Техника: графический рисунок.

Формат А4 (одна работа).

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

Раздел 4. Подготовка работ к просмотру и итоговой выставке.

3 ГОДОБУЧЕНИЯ.

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.

Раздел 2. Графическое изображение пейзажа

Тема 2.1. 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 2.2. 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 2.3. 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 3. Иллюстрация.

Иллюстрация – это не только графический рассказ, сколько образная модель некоего художественного мира. Создаваемый графический мир подвергается сложным трансформациям. Иллюстрация может быть отражением не физической реальности, а только её обобщенным и отвлеченным смыслом. Иллюстрация может быть простым рассказом о происходящем событии, сценой диалога, встречей людей, иллюстрацией какого-либо действия героя. Очень важен момент исторической достоверности; учащимся предлагается заняться поисками дополнительного материала (фильмы, книги, интернет), представляющего сведения о костюме той эпохи, бытового антуража и прочей стилистике, включающей также архитектурные элементы.

Тема 3.1. Иллюстрация к произведениям русских и зарубежных писателей.

Задача: углубление знакомства с иллюстрацией (динамика, сюжет, выразительность образов).

Выполнить: 2-3 иллюстрации к литературному произведению в единой стилистике.

Цель: суммирование знаний в графическом изображении.

Техника: графический рисунок.

Материалы: тушь, перо, маркер, гелиевые ручки.

Формат А4.

Раздел 4. Подготовка работ к годовому просмотру и итоговой выставке

3. Основные требования к результатам обучения.

1. Знание основных понятий и терминологии в области графического изображения.
2. Знание основных видов графики 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.
5. Умение самостоятельно работать.

4. Использованная литература.

1. Аронов В. Р. «Художники предметное творчество», М., Советский художник, 1983
2. Барщ А.О. «Наброски и зарисовки». М., 1970
3. Елкина Н. В., Мариничева О.В. «Учим детей наблюдать и рассказывать». Ярославль, Академия развития, 1997
4. Журавлёва В. В. «Юному художнику. Практическое руководство по ИЗО». М., Издательство Академии художеств СССР, 1963
5. Лободина С. В. «Как развить способности ребенка». М., Азбука, 2011
6. Сидоров А. А. «Русская графика начала XX века». М., 1969
7. Фаворский В. А. «О графике как об основе книжного искусства». Литературно-теоретическое наследие. М., Советский художник, 1988
8. «Художественная школа. Основы техники рисунка». М., ЭКСМО, 2013
9. Чегодаева М. А., Каминский А. В. «Книжное искусство». М., Книга, 1983
10. Бесчастнов Н.П. «Графика Пейзажа». М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005
11. Бесчастнов Н.П. «Черно-белая графика». М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002
12. Логвиненко Г.М. «Декоративная композиция» М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004
13. Шорохов Е.В. «Основы композиции». М., Просвещение, 1979
14. Шорохов Е.В. «Композиция». М., Просвещение, 1986