

МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

В.00.ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Программа
по учебному предмету
В.01. УП.01 ГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Калининград
2024

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Средства обучения

VII. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы

- Список рекомендуемой методической литературы;
- Список рекомендуемой учебной литературы

1. Пояснительная записка

Предмет необходим учащимся для профессиональной ориентации и более осознанного выбора будущей профессии.

Программа является комплексной; в ней используются элементы таких предметов как цветоведение, шрифт, прикладная графика.

Для выполнения практических работ предусматривается применение доступных школьникам материалов (тушь, гуашь, маркеры, белая и цветная бумага), 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 на отделения «Дизайн». «Графический дизайн».

Основные задачи программы:

1. Обучение навыкам и умениям в работе над практическими заданиями, осмысление языка графического дизайна, его особенностей и условностей;
2. Воспитание у учащихся высоких эстетических критериев;
3. Интеллектуальное развитие учащихся, расширение их кругозора на базе широкого охвата тем по предмету.

Задания адаптированы и доступны для старших школьников общеобразовательной школы.

Принципы построения программы:

1. Постепенное усложнение заданий;
2. Закрепление полученных знаний в ходе выполнения последующих заданий;
3. Индивидуальный подход к учащимся с учётом уровня его интеллектуального развития.

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

Учебный тематический план

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	В том числе теорет.занятий	В том числе практич.занятий
1.	Стилизация, силуэт. Задания по теме.	2	1	1
2.	Орнамент. Виды орнаментов. Задания по теме.	2	1	1
3.	Композиционный центр. Задания.	2	1	1
4.	Уравновешенность композиции. Статика. Задания.	2	1	1
5.	Динамика. Задания.	2	1	1
6.	Контрольное задание. Создание образной композиции из геометрических фигур.	2	1	1
7.	Беседа о фактурах. Виды фактур. Создание фактур.	2	1	1
8.	Гармонизация цветов. Цветовой спектр.	2	1	1
9.	Знак. Создание знаков.	2	1	1
10.	Контрольное задание. Создание пейзажа/натюрморта с фактурами.	2	1	1
11.	Фотоколлаж.	2	1	1
12.	Мозаика		1	1
13.	Буква-шрифт. Буквица. Виды шрифтов. Задания.	2	1	1

14.	Образная азбука.	2	1	1
15.	Разработка дизайна открытки.	2	1	1
16.	Иллюстрация к японскому стихотворению (хокку).	2	1	1
17.	Контрольное задание. Разработка плаката.	2	1	1
	Итого:	66	33	33

2. Содержание предмета

1. Стилизация, силуэт. Задания по теме.

Цели: повторение ранее изученных понятий и выполнение заданий .

Задачи: создание зарисовок растений, насекомых, птиц; творческая интерпретация и стилизация зарисованного.

Материал: бумага А-4, гелевые ручки, тушь, перья.

2. Орнамент. Виды орнаментов. Задания по теме.

Цели: повторение ранее изученных понятий по теме.

Задачи: изучение законов составления орнаментов; виды орнамента; составление орнаментов (в круге, полосе, квадрате) из собранного материала.

Материал: Бумага А-4, гуашь, графитные карандаши, циркуль, линейки.

3. Композиционный центр. Задания по теме.

Цели: повторение ранее изученного материала; беседа о значении композиции и вариантах расположения композиционного центра.

Задачи: анализ всемирно известных композиций, выявление композиционного центра; выполнение заданий.

Материал: Бумага - 4, графический карандаш, акварель.

4. Уравновешенность композиции. Статика. Задания по теме.

Цели: повторение ранее изученного материала; беседа о статике в композиции.

Задачи: анализ всемирно известных статичных композиций; выполнение заданий по теме.

Материал: Бумага - 4, графический карандаш, акварель.

5. Динамика. Задания по теме.

Цели: повторение ранее изученного материала; беседа передачи динамики в композиции.

Задачи: анализ всемирно известных композиций с яркой передачей динамики; выполнение заданий по теме.

Материал: Бумага - 4, графический карандаш, акварель/гуашь.

6. Контрольное задание. Создание образной композиции из геометрических фигур.

Цели: проверка знаний, умений и навыков по пройденному материалу;

Задачи: создание самостоятельная работа учащимся.

Материал: бумага А-3, гуашь.

7. Беседа о фактурах. Виды фактур. Создание фактур.

Цели: знакомство с различными видами фактур; создание фактур.

Задачи: изучение способов применения различных фактур в декоративных композициях.

Материал: Бумага, картон, гуашь, графитные карандаши, пастель.

8. Гармонизация цветов. Цветовой спектр.

Цели: повторение ранее изученного материала; освоение цветовой гармонизации.

Задачи: беседа с учащимися на тему; тёплые и холодные цвета; основные цвета; составление цветового спектра.

Материал: бумага А-4, гуашь.

9. Знак. Создание знаков.

Цели: развитие ассоциативного мышления.

Задачи: создание знакового изображения животного; создание фирменного знака.

Материал: Бумага А-4, маркеры, гуашь.

10. Контрольное задание. Создание пейзажа/натюрморта с фактурами.

Цели: выявление полученных знаний по предыдущим темам.

Задачи: выполнение самостоятельной работы

Материал: Бумага А-2, гуашь, пастель, маркер.

11. Фотоколлаж.

Цели: расширение палитры навыков.

Задачи: создание фотоколлажа рекламы спортивного снаряжения, детской одежды, косметики (на выбор учащихся).

Материал: вырезки из журналов, цветная бумага, бумага А-3, акварель.

12. Мозаика.

Цели: освоение особенностей техники мозаики.

Задачи: освоение приёмов коллажа; выполнение мини панно на тему «Зверь», «Птица», «Замок».

Материал: вырезки из журналов, цветная бумага, бумага А-3.

13. Буква-шрифт. Буквица.

Виды шрифтов. Задания по теме.

Цели: беседа о создании шрифтов; анализ разновидностей шрифтов; изучение законов написания шрифтов.

Задачи: знакомство учащихся с разновидностью и написанием шрифтов; выполнение заданий на тему.

Материал: Бумага А-4, гелевая ручка, тушь, линейка, графитный карандаш.

14. Образная азбука.

Цели: создание авторской азбуки.

Задачи: разработка эскиза, работа в материале.

Материал: бумага А-4, акварель.

15. Разработка дизайна открытки.

Цели: создание авторской тематической открытки.

Задачи: разработка эскиза; выбор шрифта; работа в материале.

Материал: Бумага А-4, смешанная техника.

16. Иллюстрация японского стиха–хокку.

Цели: создание иллюстрации по литературному произведению.

Задачи: подбор литературного материала; композиционное решение листа; выбор шрифта; работа в материале.

Материал: Бумага А-3, смешанная техника.

17. Контрольное задание. Разработка плаката «Древо счастья».

Цели: выявление полученных знаний по всему курсу.

Задачи: выполнение самостоятельной работы на тему.

Материал: бумага А-2, смешанная техника.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

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

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тоновой пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

В процессе обучения по данной программе выпускники должны овладеть основными понятиями и навыками в области рисунка, живописи, композиции, графического дизайна, уметь свободно анализировать произведения мастеров прошлого и настоящего.

Пятиклассники, подготовленные по данному курсу, могут поступать в средние и высшие учебные заведения на отделения декоративно-прикладного искусства и факультеты дизайна, чётко представляя область дальнейшей деятельности, т.е. осознанно выбрать себе будущую профессию

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация - в форме итогового просмотра-выставки.

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои

замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Этапы работы:

- поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;
- сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
- выставка и обсуждение итоговых работ.

Критерии оценок

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

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

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

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

5.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

- обзорная беседа о предлагаемых темах.
- выбор сюжета и техники исполнения.
- сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
- тональные форэскизы.
- упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
- варианты тонально-композиционных эскизов.
- варианты цветотональных эскизов.
- выполнение картона.
- выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных

задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

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

Дидактически материалы

Для успешного результата в освоении программы по композиции станковой необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

6. Перечень учебно-методического обеспечения

В качестве учебных пособий используются наборы дидактических карт, печатные образцы репродукций, торговые и зрелищные плакаты, подобранные педагогом, выполненные им образцы упражнений. Возможно использование в качестве наглядных пособий работ студентов училищ и вузов по графическому дизайну. Педагогу необходимо создавать свой фонд наглядных пособий.

7. Список литературы

1. Апель К.О. Матисс. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2007.-127с.: ил.
- 2.Всё о музеях мира. - СПб: «СЭКЭО «Кристалл», 2007.-176с., ил.
- 3.Галероая гениев. Матисс.-М.: «ОЛМА медиа групп», 2007.-130с., ил.
- 4.ДАО ДЭ ЦЗИН. Трактат. Древний Китай.- С - П.: Аврора, 2003, 63с.6 ил.
5. Диккинс Р. Современное искусство/ пер. с англ. Н.Д. КОРТУНОВОЙ.-М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006.-96с.
6. Коротеева Е.И. Азбука аппликации.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005.-32с.: ил. Мастерская живописи. Климт.- М.: «Белый город», 1998.-65с., ил.
7. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию: Рус. и сов. школы рисунка. Учеб. Пособие для студентов худож.- граф. фак.пед. ин-в.-М.: Просвещение, 1982.-240с., ил.
8. Мастера Мировой живописи. Кончаловский. – Ленинград: Издательство «Аврора», 1974.- 300с., ил.
9. Михайлов А.М. Любителям рисования - М.: «Молодая гвардия», 1963.- 100с., ил.