

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПРОГРАММА
по учебному предмету

В.01.УП.01 «ГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

(вариативная часть)

Хабаровск, 2015

СОГЛАСОВАНО
Педагогическим Советом
КГБОУ СПО «ХККИ»

«29» 06 2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБОУ СПО «ХККИ»

И.Э.Мосин
2015г.

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
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
- 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

- Учебно-тематический план
- Содержание разделов и тем. Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
- Дидактические материалы;

VI. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература;
- Учебная литература;
- Средства обучения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

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

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Графическая композиция» связано с содержанием учебных предметов «Живопись», «Рисунок» и «Композиция станковая», «Композиция декоративная».

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Графическая композиция» составляет 5 лет: при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 по 5 классы.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Графическая композиция» при 5-летнем сроках обучения составляет 165 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные знания (в часа)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	165

Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет		зачет		зачет	
---	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Графическая композиция» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 10 до 14 человек).

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия: 1 - 5 классы – 2 часа

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Графическая композиция» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачами учебного предмета «Графическая композиция» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение графического языка;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами графической композиции;
- изучение выразительных графических возможностей линии, точки, пятна, фактуры;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности графическими материалами и графические средства;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: форэскиз;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Обоснование структуры программы

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по графической композиции должна быть оснащена удобными столами, художественными материалами печатной художественной техники (резаки, линолеум, иглы, медные пластины и т.д.), компьютером, интерактивной доской.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени (в часах)
			Аудиторные занятия
1 год обучения, 1 полугодие			
1.1.	Введение в графику. Упражнение.	урок	8
1.2.	Линия. Упражнение «Цветочные формы»	Урок	8
1.3.	Пятно. Силуэт. Ваза с изображением птиц и цветов	Урок	16
			32
1 год обучения. 2 полугодие			
1.4.	Статика. Лес	Урок	10
1.5.	Динамика. Лес	Урок	10
1.6.	Клякса. Текучая форма	Урок	14
			34
2 год обучения. 1 полугодие			
2.1.	Точка. Одуванчик	Урок	16
2.2.	Линия. Орнамент	Урок	16
			32
2 год обучения, 2 полугодие			
2.3.	Иллюстрация к сказке	Урок	20
2.4.	Знак	Урок	14
			34
3 год обучения, 1 полугодие			
3.1.	Фактура	Урок	16
3.2.	Стилизация зооформы в монокомпозиции	Урок	16
			32
3 год обучения, 2 полугодие			

3.3.	Стилизация	Урок	10
3.4.	Зооформа в орнаменте	урок	14
3.5.	Натюрморт	урок	10
			34
4 год обучения, 1 полугодие			
4.1.	Графическая композиция «Пейзаж»	урок	16
4.2.	Буква. Графический знак	урок	16
			32
4 год обучения, 2 полугодие			
4.3	Графический знак в орнаменте народного костюма	Урок	20
4.4.	Форэскиз. Эскиз костюма	урок	14
			34
5 год обучения, 1 полугодие			
5.1.	Плоскостная графическая композиция на тему «Предмет и качество»	урок	8
5.2.	Плакат	Урок	10
5.3.	Графический лист «Аллегория»	Урок	14
			32
5 год обучения, 2 полугодие			
5.4.	Экслибрис	Урок	10
5.5.	Дизайна предмета быта	Урок	10
5.6.	Графическая композиция в городской среде	Урок	14
			34

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения I полугодие

1.1. Введение в графику. Упражнение.

Цель: Знакомство с понятиями «графика». Сфера применения: изобразительное искусство, графический дизайн, дизайн одежды, мебели, транспорта и т.д. Графическая модель. Графический эскиз. Эскизная графика. Проектная графика.

Задачи: Знакомство с материалами: сухие и жидкие (карандаш, ручка, пастель, уголь, соус, сангина, тушь) их особенности. Инструменты: кисть, перо, палочка. Знакомство с техниками применяемыми при создании графической композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: Получение графических первоэлементов: точка, линия, пятно различными приемами и материалами.

Материалы: бумага ф А3, графические материалы и инструменты.

1.2. Линия. Упражнение «Цветочные формы».

Линия как изобразительный первоэлемент.

Цель: Знакомство с понятием «линия». Разнообразный начертательный характер линии. Различие линий по направлению. Линия как самостоятельный элемент композиции.

Задачи: Знакомство с пластическими характерами линий. Образно-эмоциональное восприятие линий.

Предлагаемое аудиторное задание: Линеарная композиция из элементов цветочных форм.

- Упражнение на освоение начертания различных линий по характеру и направлению.
- Создание несложной линеарной композиции «Цветочные формы».

Материалы: бумага ф А3, цветная тушь, гелиевые ручки, фломастеры, кисть.

1.3. Пятно. Силуэт. «Ваза с изображением птиц и цветов».

Цель: Знакомство с понятием «формат», «пятно и силуэт». Пятно как графический первоэлемент, позволяющий создать любое изображение.

Задача: Знакомство с понятием организованный силуэт-«упорядоченное пятно» (узнаваемая фигура).Позитив-негатив (силуэт белый на черном фоне, черный на белом фоне).

Предлагаемое аудиторное задание: Создание графичной силуэтной композиции.

- Выбор формата, формы вазы.
- Поиск композиционного изображения, заключенного в ограниченное пространство

Материалы: бумага ф А3, тушь, гелиевая ручка, фломастер

1 год обучения II полугодие

1.4. Статика. «Лес».

Цель: Знакомство с композиционным понятием «статика». Замкнутая композиция. Симметричность композиции. Ритм и метр в статике.

Задачи: Состояние покоя леса в выбранное время года, время суток. Симметричность фигур. Спокойный (закономерное чередование) ритм. Вписывание фигур деревьев в правильную геометрическую фигуру: круг, квадрат, равносторонний треугольник, овал и т.д. Подчеркнуть направления веток стволов по вертикали и горизонтали. Закрепление понятия силуэт. Позитив- негатив.

Предлагаемое аудиторное задание:

- Упражнение поиск выразительного, статичного силуэта дерева.
- Выполнение задания

Материал: бумага формат 15х15 см (белая или черная), тушь, гуашь.

1.5. Динамика. «Лес».

Цель: Знакомство с композиционным понятием «динамика». Ассиметрия. Особенности ритма и метра в динамичной композиции.

Задачи: Состояние леса в движении (порыв ветра) выбранное время года, время суток. Ассиметричные формы деревьев. Открытая композиция.

Сложный (нарастающий, убывающий) ритм. Динамичность композиции – изображение диагоналей (направления веток ,стволов).Закрепление понятия силуэт. Позитив- негатив.

Предлагаемое аудиторное задание:

- Упражнение поиск ритмического построения, состояние неустойчивости формы.
- Выполнение задания

Материал: бумага формат 15х15 см (белая или черная),тушь, гуашь.

1.6. Клякса. Текучая форма.

Развитие фантазии в образном представлении морфологии пятна.

Цель: Понятие «пятно». Характер пятна устойчивой и неустойчивой формы.

Задачи: Приемы создания пятна. Образ. Выразительные характеристики пятна: цвет, тон, фактура, форма.

Предлагаемое аудиторное задание: Всмотрись и оживи кляксу.

- Знакомство с техникой «кляксография».
- Озвучивание сказки «Волшебные приключения кляксы».
- Выполнение задания в выбранном материале.

Материалы: Бумага ф А3, гуашь, тушь, акварель, гелиевая ручка, кисть.

2 год обучения I полугодие

2.1. Точка. «Одуванчик»

Освоение приемов работы точкой в передаче фактуры пятна.

Цель :Знакомство с понятием«графическая фактура». Её графические элементы . Иллюзорный характер графической фактуры.

Задача: Знакомство с видами графических фактур: линейные, пятновые, линейно-пятновые. Создать графическую композицию на фактуру.

Предлагаемое аудиторное задание:

- Упражнение на освоение приемов работы точкой (сгущение и разряжение).
- Плоскостная фактурная графика на создание легкости и воздушности одуванчика.

Материалы: бумага ф А3, гелиевые ручки.

2.2. Линия . «Орнамент».

Цель: Знакомство с понятием «Орнамент». Освоение закономерностей орнаментальных построений.

Задачи: Знакомство с особенностями построения орнаментов. Орнамент из растительных мотивов. «Раппорт»-базовый, повторяющий элемент орнамента рисунка на тканях, обоях. Раппорт со сдвигом. Линейное изображение. Предлагаемое аудиторное задание : создание трех орнаментов из одного раппорта (трафарет созданный учеником).

- Ленточный орнамент из силуэтного изображения цветка
- Орнамент в круге.
- Орнамент решетки.

Материал: бумага, маркер черный, карандаш, линейка, циркуль.

2 год обучения II полугодие

2.3. Иллюстрация к волшебным сказкам

(«Золотой петушок», «Золушка», «Ночь перед рождеством», «Снежная королева» и т.д.).

Цель: Знакомство с законами композиции в иллюстрации. Понятие «форэскиз».

Задачи: Закрепление понятия линия, пятно, фактура в графической композиции. Гармоничное расположение графических средств.

Предлагаемое аудиторное задание :

- Составление форэскиза. Выбор сюжета.
- Перенос изображения на основной лист. Работа в материале.

Материал: бумага ф А3, цветные гелиевые ручки или тушь, перо.

2.4. Знак.

Цель: Развитие ассоциативного мышления.

Задачи: Ознакомление с принципами абстрагирования. Создать поэтапно знаковое изображение животного.

Предлагаемое аудиторное задание :Выполнить 3 упражнения по трем этапам:

- Реальное изображение
- Стилизация, упрощение через пластику линий, подчеркнуть характер образа.
- Решить фирменный знак.

Материалы: бумага ф А3, тушь, кисть, перо.

3 год обучения I полугодие

3.1. Фактура.

Цель: Познакомить со способами заполнения поверхности листа различными графическими знаками.

Задачи: Понятие «фактур». Разнообразие фактур. Фактура в природе. Фактура поверхностей предметов и природных материалов. Графическая фактура. Приемы получения графической фактуры. Фроттаж . Коллаж.

Предлагаемое аудиторное задание :

- Знакомство с техникой фроттаж- художественная техника, использующая натирающие движения карандаша.
- выполнение оттиска различных фактур и отбор наиболее интересных оттисков.
- Составление из них выразительной композиции коллажа

Материал: Бумага ф А3, карандаши, клей, ножницы, кисточка.

3.2. Стилизация зооформы в монокомпозиции.

Цель: знакомство с понятие «Монокомпозиция». Символика зооформы.

Стилизация-изменение зооформы. Понятие «пятно мотива», «пятно формы».

Задачи: Создание декоративно-графической монокомпозиции. Принцип построения монокомпозиции. Ящерка из сказов Бажова. Её символика.

Образность. Выразительность. «Пятно мотива», «пятно фона» - графический образ, его содержание, выразительность, соподчиненность друг другу.

Предлагаемое аудиторное задание : выполнение монокомпозиции- замкнутая композиция, ограниченная по краям гладкой или орнаментальной каймой.

- Упражнение на изменение зооформы
 - Создание выразительной графического образа ящерицы. Её декорирование, как пятна мотива.
 - Линейно-орнаментальное графическое решение фона монокомпозиции.
- Материал: бумага ф А3, черная краска, кисть, черный фломастер, черная гелиевая ручка.

3 год обучения II полугодие

3.3. Стилизация. Зооформа в орнаменте.

Зооформа как графический знак и элемент орнамента.

Цель : Знакомство с графическими приемами преобразования природной формы.

Задачи: Создание ленточного зооморфного орнамента. Стилизация природной формы: упрощение, декорирование, исключение объема, выразительность силуэта. Русский народный орнамент. Элементы, ритм орнамента. Цветовая семантика (скрытость)- значение и смысл различных знаковых форм, учение о значении знаков). Подчинение формы и цвета ритмическому строю орнамента.

Предлагаемое аудиторное задание:

- Выбор зооформы: бабочка, птица, ящерка.
- Выполнение упражнений на преобразование зооформы
- цветовое решение семантики орнамента
- Разработка ритмического строя орнамента.
- Выполнение декоративного узора ленточного орнамента.

Материал: бумага ф А3, гуашь, гелиевые ручки.

3.4. Натюрморт.

Цель: Закрепление понятия «стилизация» на примере жанра «Натюрморт».

Задачи: Стилизация тематического натюрморта. Пятново-орнаментальная графическая композиция.

Предлагаемое аудиторное задание:

- Поиск темы натюрморта , выбор предметов.
- Стилизация предметов и решение орнамента на предметах и на фоне.
- Составление форэскизов.
- Выполнение задания.

Материал: Бумага ф А3 ,гуашь, кисть (графические виды печати).

4 год обучения I полугодие

4.1. Графическая композиция «Пейзаж»

Цель: Расширение графических навыков. Линия, пятно, фактура.

Задачи: Умение создавать композицию с учетом законов композиции. Применить в решении фактуры дерева (коры), льда, травы, листьев, земли, камня и др.

Предлагаемое аудиторное задание:

- эскизы с решением различных композиций.
- схемы фактур
- создание композиции

Материал: Бумага ф А3, тушь перо, черные маркеры, гелиевые ручки (графические виды печати)

4.2. Буква. Графический знак.

Цель: На основе изученных приемов преобразования форм разработать буквы алфавита в образах предметного или животного мира.

Задачи: Буква алфавита, как графический знак. Буква- знак в Древней культуре. Символика букв: графическая и фонетическая. Сходство с предметами и вещами, в форме которых угадывались очертания букв.

Алфавит, буква в современном дизайне. Принцип деформации формы букв.

Предлагаемое аудиторное задание: Создать образную азбуку.

- Демонстрация примеров образов буквиц. Принцип сходства с зооформой, технической, архитектурной, предметной формой.
- Упражнения на освоение приемов преобразования выбранной формы.
- Написать слово или фразу с помощью новой азбуки, выполненной в едином стиле.

Материал: Бумага ф А3, карандаши, гелиевые ручки, фломастеры (графические виды печати).

4 год обучения II полугодие

4.3. Графический знак в орнаменте народного костюма

Цель: Знакомство с разнообразием мотивов в орнаменте народного костюма

Задачи: Композиция ансамбля русского (башкирского, татарского и т.д.) народного костюма. Красочность и декоративность костюма за счет орнаментальных полос. Орнаментальные растительные и геометрические мотивы сарафанов, душегреек, фартуков, платков и т.д..

Предлагаемое аудиторное задание:

- Выполнение эскизов растительного орнамента в полосе.
- Выполнение костюма. Цветовое решение.
- Декорирование платка, сарафана (часть одежды) орнаментальной полосой.

Материал: бумага Ф А3, гуашь, гелиевые ручки, цветные карандаши, фломастеры, кисть.

4.4. Тема. Форэскиз. Эскиз костюма.

Цель: Познакомить с искусством эскизной графики. Графическая модель современного костюма. Понятие «стиль», «мода», «модель», «образ».

Задачи: Понятие «фор-эскиз». Быстрый предварительный рисунок. Рабочие эскизы: рисунки, схемы, планы. Пропорции. Детали формы и конструктивная

основа. Творческий эскиз. Модель с детальной прорисовкой общей формы и отдельных элементов.

Предлагаемое аудиторное задание: Графическая модель современного костюма (детского, молодежного и взрослого)

- Просмотр готовых вариантов разработанных моделей костюмов.
- Выполнение фор-эскизов нескольких вариантов моделей своих костюмов
- Выполнение творческого эскиза графической модели современного костюма.

Материал: бумага, карандаши, цветные карандаши, гелиевые ручки, фломастеры.

5 год обучения I полугодие

5.1. Плоскостная графическая композиция на тему «Предмет и качество».

Цель: развить синтез абстрактных образов предметов, движений и состояний.

Задача: Представить заданные качества, явления, состояния на основе элементов образа заданного предмета. Элементы композиции - линия, контур, пятно, плоские геометрические фигуры. Пересечение, наложение фигур, предметов. Единство, цельность и структура образа - взаимосвязь, точность пропорций и взаиморасположение элементов в композиции, их «роль» в раскрытии темы. Лаконичность, графичность, отсутствие лишних и противоречащих элементов.

Примеры качеств, явлений, состояний: ветер, волна, столкновение, рассекание, воспламенение и т.п.

Примеры предметов: табурет, уют, щетка, чайник и т.п.

Примеры индивидуальных тем: ветер и фонарь, поток стульев, падение плеера, буря в стакане, прорастание будильника из-под асфальта и т.п.

Предлагаемое аудиторное задание:

- Выбрать по одному качеству и предмету из 3 случайно выбранных вариантов из 60-ти.
- Выполнить поисковые эскизы на левой половине листа.
- Выполнить работу технически аккуратно. Чистая версия 15х15 см.

Требуется выразительность, адекватность темы, «узнавание». Использование растра, штриховки.

Задание для самостоятельной работы: Повторить задание выполненное в классе своевременно выбрав новую тему предмет и качество.

Материал: Бумага ф А3, тушь, карандаш, кисть, линер, маркер, линейка, лекала, рапидограф и др. чертежные инструменты.

5.2. «Плакат».

Цель: Развить креативные способности, фантазию, воображение, индивидуальную авторскую эскизную и художественную графику, способность найти и визуализировать образ, идею.

Задача: Эскиз-идея графического плаката на заданную тему. Ахроматическая

гамма и использование дополнительного цвета по выбору. Допустимо использование элементов шрифта (буквы, слова, фразы), если это требует авторский замысел. Допустимы мелкие поясняющие надписи над персонажем. Чистовая версия 15х15 см.

Темы (5 вариантов): литературные и киносюжеты, популярные рекламные слоганы, публичные акции, события, социальные явления. Примеры тем: «Бери от жизни все», «Зайку бросила хозяйка», «День города», «Из грязи - в князи», «Супер-вечеринка», «Вредина-2006», «Дикие домашние животные», «Выставка элитных грызунов» и т.п.

Предлагаемое аудиторное задание:

- выбрать тему.
- Выполнить поисковые эскизы на левой половине листа.
- Выполнить работу графически выразительно, визуально привлекательно, убедительно, оригинально. Требуется культура и креативность в использовании текстовых и шрифтовых, символьных и знаковых элементов.

Темы: литературные, мульт- и киногерои в необычной роли, ситуации; анимированные предметы; персонажи для рекламных или соц. акций, персонажи-символы и талисманы.

Примеры тем: Карлсон-супермен, Чебурашка-спасатель, заботливый чайник «Тефаль», персонаж-талисман фестиваля экстремального спорта.

Материал: бумага ф А3, тушь, карандаш, кисть, линер, маркер, линейка, лекала, рапидограф и др. чертежные инструменты.

5.3. Графический лист «Аллегория».

Создание сложной образной графической композиции.

Цель: развитие абстрактно-образного мышления.

Задача: условное изображение абстрактных идей посредством конкретного художественного образа.

Предлагаемое аудиторное задание:

- вводная беседа на тему «аллегория».
- Создание сложного художественного образа в композиции.

Материал: бумага ф А3, карандаш, цветные карандаши, линер, маркер, тушь, перо (на выбор), (графические виды печати).

5 год обучения II полугодие

5.4. Экслибрис.

Цель: знакомство с понятием «эмблема» (книжный знак книголюба, библиотеки) как составной части графики малых форм.

Задача: создание композиции, наиболее полно отражающей профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия владельца книги. Использование символов в изображении.

Предлагаемое аудиторное задание: создание сложной графической композиции малых форм с использованием шрифта и различных символов.

Материалы: бумага ф А3, карандаш графические материалы на выбор и виды печати.

5.5. Дизайн предмета быта.

Цель: Развитие образного мышления, креативности и эстетики. Знакомство с понятием «Дизайн», «Промышленный дизайн». Выполнить дизайн-эскиз предмета быта (кувшин, чайник, подсвечник и т.п.).

Задачи: решить образ предмета, выполнив дизайн-эскиз. Дизайн – творческий процесс создания вещи, в котором эстетика определяет содержимое, а технологии форму вещи. Придумать и создать образ – идеальное представление об объекте, художественно-образная модель, созданная воображением дизайнера. Функциональность предмета – работа, которую должно выполнять изделие, а также смысловая, знаковая и ценностная роль вещи. Пропорциональные отношения частей объекта. Морфология-строение, структура формы изделия, организованная в соответствии с его функцией, материалом и способом изготовления, воплощающая замысел дизайнера.

Чистовая версия 15х15 см.

Предлагаемое аудиторное задание:

- Выполнить поисковые линейные эскизы в левой части листа.
- Выполнить образ предмета, используя пятна и графическую фактуру в левой части листа.
- Выполнить окончательный вариант в правой части листа графически выразительно, визуально привлекательно, убедительно, оригинально.

Материалы: бумага ф А3, карандаш, цветные карандаши, линер, маркер, тушь, перо (на выбор).

5.6. Графическая композиция в городской среде.

Цель: знакомство с художественным решением городской среды.

Задача: создать графическую композицию, вписывающуюся в архитектурную среду города.

Предлагаемое аудиторное задание:

- создание эскиза сложной композиции, несущей эстетическую и смысловую нагрузку – фрески, сграффито.
- выполнение задания.

Материалы: бумага ф А3, карандаш, графические материалы и техники на выбор.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

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

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, контрасте – в композиционных работах;

- умение использовать средства графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить графически-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения:

1 год обучения

- знания:
 - понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
 - тональной, линейной композиции;
 - о движении в композиции;
 - о ритме в графической композиции;
 - о контрастах и нюансах;
- умения:
 - уравнивать основные элементы в листе;
 - четко выделять композиционный центр;
 - собирать материал в работе над графической композицией;
- навыки:
 - владения техниками работы карандашом, тушью и пером, графическими техниками;
 - поэтапной работы над композицией;
 - анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2 год обучения

- знания:
 - понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
 - о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
 - о трехмерном пространстве,
 - о перспективе (линейной и воздушной);
 - о плановости изображения;
 - о точке зрения (горизонт);
 - о создании декоративной композиции;
- умения:
 - передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
 - последовательно поэтапно работать над графической композицией;
 - работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
 - передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
 - трансформировать и стилизовать заданную форму;
- навыки:
 - перехода на условную плоскостную трактовку формы предмета;
 - анализировать схемы построения композиций великих художников;
 - создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3 год обучения

- знания:

- о пропорциях, об основах перспективы;
- о влиянии формы и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- умения:

- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до известной степени законченности;
- обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;
- собирать дополнительный материал для создания композиции;

- навыки:

- разработки сюжета;
- использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
- приобретение опыта работы над серией композиций.

4 год обучения

- знания:

- применения основных правил и законов графической композиции;
- основных пропорций фигуры человека;
- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;

- умения:

- выполнения графичной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
- организации структуры композиции с помощью применения; несложных композиционных схем;

- навыки:

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания целостности тонального решения листа.

5 год обучения

- знания:

- законов композиции и схем композиционного построения листа;
- о плановости, перспективном построении пространства;
- о стилизации форм;
- особенностей композиционного построения графики малых форм;

- умения:

- создавать сложные художественные образы;
- самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;

- самостоятельно тонально выдержанно грамотно решить плоскость листа;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;
- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму тоном, фактурой;
- навыки:
- использования символов в изображении;
- создания композиции с использованием шрифта.
- работы различными графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции;
- создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

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 зачетов или незачетов. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

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

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет – в 5 классе.

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.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям:

Предложенные в настоящей программе темы заданий по графической 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 графической композиции:

- Обзорная беседа о предлагаемых темах.
- Выбор сюжета и техники исполнения.
- Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
- Тональные форэскизы.
- Упражнения по законам композиции, по техникам исполнения.
- Варианты тонально-композиционных эскизов.
- Варианты тональных эскизов.
- Выполнение картона.
- Выполнение работы на формате в материале.

Работа над графической композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Графическая композиция». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция, может быть и серия графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем. После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым учащимся. 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.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся:

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.

Дидактические материалы:

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

- таблица по графическим фактурам;
- таблицы по этапам работы над графической композицией;
- наглядные пособия по различным графическим 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.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Средства обучения:

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

Список методической литературы:

1. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
4. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
5. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
6. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
7. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
8. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных

отделений ДШИ. М., 2008

9. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977

10. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966

11. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981

12. Печальнова О.А. Графический дизайн. Примерная программа для ДШИ и изобразительных отделений ДШИ.

13. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981

31

14. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995

15. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983

16. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986

17. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002

18. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы:

1. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008

3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005

4. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004

5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002

6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006

7. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996

8. Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. М.: Конец века, 1997

32__