

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств 1»
городского округа Кинель Самарской области

Программа по учебному предмету

РИСУНОК

дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы в области
декоративно-прикладного искусства
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

(срок обучения 3 года)

(новая редакция)

УТВЕРЖДЕНО
на заседании
педагогического совета
МБУ ДО ДШИ «1»
Протокол № 7 от
«05» июня 2025 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор Кабаева Г.И.

(подпись)
Приказ № 32 от
«17» июня 2025 года

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе примерной программы директора Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, преподавателя, почетного работника общего образования Российской Федерации Анохина А.Ю., преподавателя Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, народного мастера России Левандовской Н.В., преподавателя Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел Троицкого Н.И.

Организация-разработчик: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 1» городского округа Кинель Самарской области.

Разработчик – преподаватель художественного отделения Панова Светлана Анатольевна

Рецензент – Кротова Наталья Викторовна, преподаватель МБУ ДО Детская школа искусств «Камертон» г.о. Кинель.

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 образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Структура программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Годовые требования*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- *Методическая литература*
- *Учебная литература*
- *Средства обучения*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области декоративно-прикладного творчества.

Рисунок – основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом. В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися.

Учебный предмет «Рисунок» – это определенная система обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 3 года продолжительность учебных занятий с первого по третий год обучения составляет 34 (35) недель в год.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Рисунок» составляет 153 часов. Из них: 102 часов – аудиторные занятия, 51 час – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени						Всего часов
Годы обучения	1-й год		2-й год		3-й год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия	16	18	16	18	16	18	102
Самостоятельная работа	8	9	8	9	8	9	51
Максимальная учебная нагрузка	24	27	24	27	24	27	153
Промежуточная аттестация по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет	

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

аудиторные занятия:

- 1-3 годы обучения – 1 час в неделю;

самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

- 1-3 годы обучения – 0,5 часа в неделю.

Форма проведения учебных занятий

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

Цель и задачи учебного предмета

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 учебного предмета

Задачами учебного предмета являются:

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

Структура программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики учебного процесса:

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

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

Методы обучения

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебная программа по предмету «Рисунок» рассчитана на 3 года обучения.

Задания адаптированы и доступны для учащихся 1-3 классов, учитывают возрастные и психологические особенности детского возраста. Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения основ композиции и упражнений до самостоятельного составления композиции. Учебный материал разделён на три основных раздела:

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

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

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

Учебно - тематический план 1 год обучения

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов
1	Введение. Тема 1.1. История развития графики. Виды графики. Технологии, материалы. Беседа.	1
2	Графические возможности в декоративном изображении объектов	14
	Тема 2.1. <u>Стилизация. Силуэт.</u> Реальное изображение осенних листьев упростить до силуэта. Упражнения. Формат А3, тушь, кисть, перо.	2
	Тема 2.2. <u>Фактуры.</u> Основные графические приёмы – пятно, линия штрих, точка. Упражнения. Формат А3, тушь, кисть, перо, воск, черная гуашь. Техники – графический рисунок и граттаж.	3
	Тема 2.3. <u>Графическое изображение растений с использованием фактур.</u> Упражнения. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	3

	Тема 2.4. <u>Графическое изображение с использованием фактур. Чудо - дерево. Упражнения.</u> Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	2
	Тема 2.5. <u>Стилизация морских обитателей (рыбы, моллюски, ракушки).</u> Упражнения. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	4
3	Основы композиции	19
	Тема 3.1. <u>Композиционный центр. Доминанта.</u> Темы композиции: цветочный ковер, осенние листья, пора грибная, букет. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	4
	Тема 3.2. <u>Уравновешенность композиции. Статика и динамика.</u> Тема композиции: сказочный лес. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	4
	Тема 3.3. <u>Ритм. Динамика.</u> Тема композиции: подводный мир. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	4
	Тема 3.4. <u>Симметрия. Асимметрия.</u> Тема композиции орнамент из стилизованных цветов и листьев. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	3
	Тема 3.5. <u>Формирование навыка творческой организации пространства.</u> Примерные темы: волшебный сад, лесная сказка, богатый улов и др. Итоговое задание. Формат А2. Техники исполнения - графический рисунок, монотипия, граттаж.	3
4	Творческий просмотр работ	1
	ИТОГО:	34

2 год обучения

№ раздел а	Название разделов и тем	Количество часов
1	Графические возможности в декоративном изображении объектов	11
	Тема 1.1. <u>Графическое изображение животных и птиц.</u> История развития анималистических рисунков. Беседа.	2
	Тема 1.2. <u>Зарисовки чучел птиц и животных с натуры.</u> Техника: мягкий карандаш, соус, сангина, уголь, маркер. Формат А3.	4

	Тема 1.3. <u>Стилизация животных на основе натуральных зарисовок.</u> Упражнения. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	2
	Тема 1.4. <u>Портрет дома.</u> Упражнения (свойства, ассоциации). Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	3
2	Организация декоративной композиции	12
3	Тема 2.1. <u>Графическая композиция на темы: «Цирк», «Птицы на ветках», «Птичий базар», «Хищники на охоте», «Жители болота» и др. темы с изображением животных.</u> Формат А2, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	6
	Тема 2.2. <u>Графическая композиция на тему: «Сказочный город».</u> Город-огород, город башмаков, посудный город, лесной город, морской, космический и т.д. Формат А2, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	6
	Иллюстрация	11
	Тема 3.1. <u>Введение. Иллюстрация</u> Тема 3.2. <u>Композиционная иллюстрация с включением орнамента к басням и сказкам.</u> Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка. Две-три работы. Итоговое задание.	1 9
4	Творческий просмотр работ	1
	ИТОГО:	34

3 год обучения

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов
1	Графическое изображение натюрморта	11
	Тема 1.1. <u>Композиция в графическом натюрморте.</u> Беседа.	1
	Тема 1.2. <u>Натюрморт из 3-5 предметов различных по тону.</u> Упражнения. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	4
	Тема 1.3. <u>Зарисовки отдельных элементов натюрморта (сухие травы, растения, ракушки, проросший картофель, цветная капуста, связки чеснока, старая посуда, обувь,</u>	3

	швейная машинка, фонари, лампы, часы и т.д.) Упражнения. Формат А3, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	
	Тема 1.4. <u>Тематический натюрморт с фактурами.</u> Формат А2, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	3
2	Графическое изображение пейзажа.	11
	Тема 2.1. <u>Особенности изображения графического пейзажа</u> Беседа.	1
	Тема 2.2. <u>Пейзаж с фактурами.</u> Композиция на тему: «Улица», «Двор», «Дом»; городской или сельский пейзаж. Формат А2, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	4
	Тема 2.3. <u>Окно.</u> Композиция на тему «Окно во двор», «Вид из окна» (с элементами натюрморта и растений). Формат А2, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	6
3	Иллюстрация	11
	Тема 3.1. <u>Иллюстрация к произведениям русских и зарубежных писателей.</u> 2-3 работы в единой стилистике. Формат А4, тушь, кисть, перо, маркер, гелиевая ручка.	10
4	Творческий просмотр работ	2
	ИТОГО:	34

Годовые требования

1 год обучения

Раздел 1. Введение

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

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

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

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

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

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

Раздел 2. Графические возможности в декоративном 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.

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

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

Выполнить:

- 1) фактура дерева (волокна, кора, спил);
- 2) фактура льда, воды, пара;
- 3) фактура травы, земли, камня, песка, пены;
- 4) фактура меха, перьев, кожи и т.д.

Цель: развитие образного мышления

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

Формат А3.

Техники работы: графический рисунок, граттаж.

Тема 2.3. Графическое изображение растений с использованием фактур.

Задача: ознакомление с принципами декоративной переработки форм.

Выполнить: изображение растения.

- 1) Свойства (каменный, водный, шерстяной и т.д.).
- 2) Ассоциативный (на что похож силуэт).
- 3) Декоративный.

Цель: развитие ассоциативного мышления.

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

Формат А3.

Техники работы: графический рисунок.

Тема 2.4. Графическое изображение с использованием фактур.

Чудо – дерево.

Задачи: продолжение знакомства с принципами декоративного графического изображения

Выполнить рисунок, в котором отразить:

- 1) свойства дерева (гибкое, каменное, могучее, больное, волшебное);
- 2) ассоциации;
- 3) декоративность.

Цель: развитие фантазии, образного и ассоциативного мышления.

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

Формат А3.

Техники работы: графический рисунок

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

Задачи: дальнейшее развитие графических навыков

Выполнить:

- 1) линейный рисунок;
- 2) силуэт;
- 3) выделить основные элементы (голова, хвост, плавники, спина, брюшко;
- 4) декорирование (фактура).

Цель: развитие фантазии, образного и ассоциативного мышления

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

Формат А3.

Техники работы: графический рисунок, граттаж.

Основные требования к стилизациям различных объектов:

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

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

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

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

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

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. Равновесие – это размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом положении. Так же при компоновке форм на плоскости большое значение имеют масштаб, пропорции и модуль изображаемых величин.

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

Тема 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

Творческий просмотр работ

Просмотр - основная форма промежуточного контроля, выставка демонстрирующая степень освоения программы и творческие успехи учащегося. 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) – ворона, глухарь, тетерев, голубь, журавль и т.д.;

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

Цель: выявить образность изображения, силуэт.

Техника: графический рисунок.

Материал: соус, сангина, уголь, маркер.

Формат А3.

Тема 1.3. Стилизация животного на основе 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 то же 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 на 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 А2.

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 «режиссерски» 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.

Творческий просмотр работ

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

3 год обучения

Раздел 1. Графическое изображение натюрморта

Тема 1.1. Композиция в графическом натюрморте.

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

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

Композиционным центром черно-белого натюрморта чаще всего

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

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

Задача: знакомство с графическими особенностями натюрморта.

Выполнить: натюрморт (упражнения):

- 1) композиционные поиски в формате,
- 2) линейные изображения,
- 3) тоновой рисунок (силуэт),
- 4) объемный рисунок с различным освещением,
- 5) фактурный рисунок.

Цель: расширение палитры навыков и умений в графическом изображении.

Техника: графический рисунок, гризайль.

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

Формат А3.

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

Задача: навыки работы в графическом изображении предметов.

Выполнить:

- 1) линейный рисунок,
- 2) тоновой рисунок (силуэт),
- 3) фактурный рисунок.

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

Техника: графический рисунок, гризайль.

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

Формат А3.

Часть заданий выполнить дома.

Тема 1.4. Тематический натюрморт с фактурами.

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

Выполнить: стилизованный натюрморт с применением фактур.

Цель: развитие навыков в организации и составлении декоративного натюрморта.

Техника: графический рисунок.

Материалы: тушь, перо, маркер, гелиевые ручки.

Формат А2.

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. Итоговое задание.

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.

Творческий просмотр работ

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

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

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

1. Знание основных понятий и терминологии в области графического изображения.
2. Знание основных видов графики и технологии их исполнения (графический рисунок, монотипия, граттаж, гризайль).

3. Знание основных законов композиции станковой и декоративной, их сходство и различие.

4. Навыки и умения в работе над практическими заданиями, осмысление графического языка, его особенностей и условности.

4. Умение самостоятельно выполнять изделия.

По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны иметь:

знания:

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

умения:

• вести последовательную работу - от эскизов и упражнений до законченного варианта;

• выполнять подготовительные эскизы карандашом, тушью, маркером;

• грамотно построить композицию;

• владеть графическими навыками изображения пейзажа, натюрморта, иллюстрации;

• мыслить образами, уметь абстрагироваться;

• изображать различные фактуры предметного мира;

• выполнять стилизацию растений, животных;

• выполнять орнамент силуэтом, линией, пятном, использовать фактуры.

Навыки:

- навыки владения линией, штрихом, пятном;
- - навыки выполнения линейного и живописного рисунка;
- - навыки передачи фактуры и материала предмета;

- - навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию.

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он направлен на поддержание учебной дисциплины, организацию домашних занятий. Формой текущего контроля является контрольный урок в конце каждого триместра.

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся, программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность.

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в виде творческих просмотров работ учащихся, во 2-м полугодие за счет аудиторного времени. Одним из видов контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся.

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает формы и содержание текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации

Критерии оценки

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

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

- 4 (хорошо) – ставится при некоторой неряшливости в исполнении батика, недочетов в композиции и в цветовом решении, неточностях технологического исполнения задания.

- 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность учащегося практически отсутствует, учащийся неряшлив и безынициативен.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Основные дидактические приёмы

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

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

Общие методические рекомендации

Предложенная схема конкретных задач строится на логической связи одного задания с другим с постепенным усложнением понятий и требований. Основное учебное время программы отводится для выполнения практических упражнений. Все сведения преподаватель преподносит учащимся в доступной форме, наглядно иллюстрируя их. Обучение наиболее

плодотворно при чередовании теоретических и практических заданий, а также индивидуальной работе с каждым учеником.

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Методическая 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

Учебная литература

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

Средства обучения

В качестве учебных пособий используются:

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

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