МКУ «Управление культуры исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района РТ»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Азнакаевская детская школа искусств» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

Программа учебного предмета "Графическая композиция" вариативной части дополнительной предпрофессиональной образовательной программы "Живопись"

Пояснительная записка.

Программа учебного предмета "Графическая композиция" разработана в рамках вариативной части дополнительной предпрофессиональной образовательной программы "Живопись".

Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению графических работ;
 - приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;

В итоге изучения учебного предмета на начальном этапе обучения учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями, навыками:

- знание основных выразительных средств графики;
- знание основных формальных элементов композиции: силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-ассиметрии;
 - умение работать с различными графическими материалами;
- умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
 - навыков подготовки работ к экспозиции;
- навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения;
 - навыки передачи формы, характера предмета;

- наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного решения;
- наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности.

Реализация учебного предмета расчитана на 1-3 классы 8-летнего срока обучения по 2 часа в неделю для учащихся 7-10 лет. В рамках учебного предмета учащиеся изучают основные виды графики, умение работать в различных техниках.

Новизна данной программы по графической композиции состоит в том, что она включает в себя метапредметные связи: основы изобразительной грамоты и рисования, архитектуру, прикладное творчество одновременно.

Например, при изготовлении открытки дети учатся соединять архитектурные элементы в единую композицию. Ребенок тогда проявляет себя не только как ученик, но и как автор, собственной открытки с конвертиком, и придуманного им архитектурного сооружения.

Рассматривая графики основные отличия OT других видов изобразительного от живописи, необходимо искусства, в частности графики, подчеркнуть преимущества способные ней выявить В педагогическую ценность:

- огромное значение в графике имеет преобладание линии (прямой линии как таковой в природе вообще не существует, она всегда условна и является лишь границей тех или иных плоскостей формы); в графике линия либо проведена каким-либо инструментом будь то резец, карандаш или кисть, либо создается соседствующими пятнами ахроматическими или хроматическими;
- графика более контрастна, в основном это контраст черного и белого, контраст фона и рисунка, особое взаимодействие фона и изображения (неслучайно основой графических работ чаще всего является бумага она предоставляет широкие возможности в выборе фактуры, цветового оттенка фона);

- графика не загромождает пространство, а наоборот создает его, в чемто она похожа на музыку - ей свойственны паузы, и паузы эти играют большую роль;
- графика в основном имеет иллюстративный характер, она более декоративна (часто используется для создания иллюстраций к книгам, шаржей и т. д.), что особенно нравится детям.

Графика (от греч. "grafo" — «пишу») — вид изобразительного искусства, включающего в себя рисунок и произведения искусства, базирующиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными выразительными средствами и изобразительными возможностями. Это как раз тот вид изобразительного искусства, который помогает в работе с учащимися любого возраста.

Дети от природы очень активны, любознательны и талантливы. Их интересует сам процесс создания какой-либо формы, быстро приспосабливаются к любому типу вида деятельности. Детские работы подкупают своим очарованием, непосредственностью, спонтанностью, проявлением «гениальности», генетически заложенной в детях.

Возрастной период \mathbf{c} 7 ДО 10 бурным лет знаменуется психофизиологическим развитием и перестройкой социальной активности ребенка. В этот период форма памяти приобретает признаки произвольной, складываются, оформляются устойчивые формы поведения, черты характера, способы эмоционального реагирования, ЭТО пора достижений, стремительного наращивания знаний, умений, становление «Я», обретение новой социальной позиции. При профессиональном подходе, развивается творческое сотрудничество преподавателя и ребёнка, которое позволяет развернуть перед обучаемым все поле для интересных находок в реализации основной идеи. Ребенок во время обучения играет в «будущее», то есть, готовится к предстоящей профессиональной деятельности.

Каждый ребёнок должен пройти "путь творца", то есть их художественно-творческая деятельность должна быть организована от художественного восприятия действительности, рождения художественного

замысла, поиска средств и путей в создании образа с помощью различных техник и материалов. И самое главное, для успешного выполнения творческого задания, ученик должен самостоятельно и выразительно создать художественный образ.

Все навыки и умения складываются при постоянном выполнении упражнений. Прежде всего это выполнение различных узоров Зентангл (это техника рисования повторяющихся узоров, которые затем складываются в абстрактное изображение.)

Зентангл — это графический рисунок, в котором используется орнамент в маленьких масштабах. Это узоры или орнаменты, которые переплетаются между собой и создают уникальные картинки. Если узор подчиняется определенному ритму, структуре, то танглы создают переплетения без порядка. Для рисование танглов не нужны эскизы. Поэтому изначально стоит "набить" руку на простых элементах узора. А после этого начинать их комбинировать.

Получая определённое задание, ученик должен знать в какой последовательности и с помощью каких средств и приёмов оно будет решаться. С младших классов обучающийся научится поэтапно выполнять работу. Постепенно усложняя задания для младших школьников (1-3 классы), приводим детей к более сложным задачам в графике (4-7 классы), при этом, не теряя непосредственность детского восприятия.

Преподаватели часто сталкиваются с таким явлением, что ученик перестаёт рисовать что-либо, и говорит: «Я не умею». Предложенная мной техника, позволяет изменить в представлении ребенка стереотипный взгляд на привычные предметы и явления. При выполнении заданий необходимо самим выбрать возможность учащимся материал дать средства изобразительной деятельности, - это очень важный момент становления материал творческой личности. Каждый новый обогащает ребенка художественным опытом. Заинтересовать учеников, поддержать желание выразить на бумаге свои эмоции, своё видение на определённую тему.

Необходимо сохранить непосредственный, «детский» взгляд в изображении, привнести в содержание работы над рисунком яркость и выразительность.

Ниже представлен тематический план с примерами детских работ, рассчитанный на три года обучения в младших классах.

Тематический план по учебному предмету «Графическая композиция»

1 класс

No	Название и содержание	Кол-	Пример выполненной работы
темы	темы	ВО	
		часов	
	1		
	1 полугодие	30	
1	«Белочка». Изучение штриха, передача штрихом меха животного, пушистости и фактуры. Материалы; А3 формат, карандаш графитовый.	6	
2	Композиция стилизованная «Пейзаж». По имеющимся образцам нарисовать стилизованный пейзаж с несколькими предметами: дерево, растение, насекомые. Используемы штрихи: линии, точки, пятна. Материалы: АЗ формат, спиртовые маркеры для скетчинга.	6	

3 «Натюрморт». 1 этап работы. Учащиеся выполняют упражнение в альбоме, применяя различные виды узоров Зентангл. 2 этап работы. Придумать натюрморт из четырёх предметов, заполнить изображение узорами, используя различные линии разных цветов. (Приложение 1) Материалы; фломастеры, формат А3

6

4. «Морское дно». Изучить морскую фауну. Составить композицию из различных по фактуре предметов морской фауны и флоры.
Материалы; Тонированная бумага А3, цветные гелевые ручки, цветные карандаши.

5	«Новогодняя ночь». Работа из ажурных линий, Выполнение елки украшений для нее, Материалы; черная тонированная бумага А4, белая гелевая ручка.	4	
	2 полугодие	36	
1	"Снегурочка". Работа над сказочным образом Снегурочки, заполнение формата восковыми мелками со смешиванием цветов. Материалы; АЗ формат, масляная пастель.	6	Caro
2	"Кошка в рамочке". Выполнение характерного кота. На рамке выполнить сюжеты связанные с котом, его приключения. Материалы: АЗ формат, фломастеры.	6	

3.	"Натюрморт из 5-6 предметов". 1 этап. Придумать тематический натюрморт, выполнить эскиз. 2 этап. Перенос эскиза на формат. Материалы: А3 формат, маркер черный, линер черный, белая гелевая ручка.	8	
4	"Цирк. Клоун". Выполнение фигуры одного человека и животных. Передать настроение в цвете и движение. Материалы: формат А3, цветные карандаши.	8	
5	"Волшебный сон". Работа на развитие фантазии в любой выбранной технике. Материалы; формат А3, фломастеры, цветные маркеры.	8	

	2 кла	асс. 1 по	лугодие. 30 часов.
№	Название и содержание	Кол-	Пример работы
темы	темы	ВО	
		часов	
1	«Пейзаж».	8	
	Повторение изученных		
	понятий в 1 классе:		
	«стилизация»,		
	«искажение», заполнение		
	форм фактурой,		
	«элементы Зентангл»,		
	Материал: гелевые ручки,		
	маркер, фломастерами, А3		
	формат.		
2	«Декоративный	10	
	натюрморт». Темы		
	натюрморта «Осенний		
	натюрморт», «Мой		
	рабочий стол»,		
	«Чаепитие».		
	Материалы; Формат А3,		
	Чёрный маркер, черная,		
	белая гелевая ручки, и		
	один цвет на выбор		
	ученика.		

3 «Весёлый Хэлоуин». 6 Выполнение композиции «Дом ведьмочки» с элементами аппликации. Изготовление заднего фона (акварель, соль, пищевая плёнка). Персонажи и детали дома, нарисованные заранее, вырезаются и приклеиваются в композицию. Материалы: Формат А3, акварельные краски, линер черный, ножницы, соль, пищевая плёнка, клей. 4 6 «Волшебное дерево». Нарисовать дерево в разном характере (доброе, злое, музыкальное, сказочное, комическое и т.п). Подчеркнуть характер дерева при помощи цвета и динамики. Материалы; АЗ формат, линер черный, акварельные краски.

	2 полугодие. 36 часов.		
1.	Декоративный натюрморт в технике «оверлепинг». 1 этап. Нарисовать натюрморт их трёх предметов. 2 этап. Раскрасить в шахматном порядке. Вазы и яблоко. Материалы: формат А4, маркер черный.	4	
2	«Фантастический город» («Город башмаков», «Город посуды» и т.д.). Работа над эскизами, выполнение элементов по выбранной теме: машины, дома, магазины, парки, атракционны и т.п.) Использование гелевой ручки золотого цвета для элементов освещения. Материалы; формат А2, маркер черный, линер черного цвета, золотая гелевая ручка.	14	THE DIEST OF THE STATE OF THE S

3 Упражнение на выполнение архитектурных элементов.

4

1. Упражнение на выполнение индустриальных конструкций с подручными предметами для обводки (непроливайка, линейка, лекало). Нарисовать линии разной толщины.

Материалы; формат A4, цветные карандаши, линер, маркер

2. Упражнение на маленьком формате с использованием изображения старинных соборов, храмов. Передача фактуры. Материалы; формат А5, маркер, линер.

3. Упражнение «Космический пейзаж». Выполнение композиции из геометрических фигур (треугольники, прямоугольники, линии разной толщины, круги). Материалы: формат 20*20 см. Цветные карандаши, маркер, линер.

4

6

4 Итоговая работа.
Применяя технику
изученных упражнений по
теме «Упражнение на
выполнение
архитектурных
элементов», создать
композицию
«Космический город».
Материалы: формат А3,
черный маркер, линер,

цветные карандаши.

	3 кл	acc. 1 1	полугодие. 30 часов
№	Название	Кол-	Пример работы
темы	и содержание темы	во	
		часов	
1	«Насекомые». Работа с	4	
	точками (цветы), линиями		
	(листья), с элементами		
	аппликации для		
	изображения насекомых.		
	Материалы; черный линер,		
	маркер, А3 формат, цветная		
	тонированная бумага.		
2	«Лимонное путешествие».	4	
	Нарисовать волшебную		
	страну, используя форму,		TO TOP TO THE TOP TO T
	фактуру лимона (дом (или		
	дома), человечки, транспорт).		
	Приложение 2.		
	Материалы: АЗ формат,		
	маркер, линер, желтый		
	фломастер или цветной		
	карандаш.		
3	«Космос». Работа по	4	615251
	иллюстрациям Ж. Миро.		
	1 этап. Вырезать любую		
	произвольную форму из		
	цветной бумаги, приклеить		
	её на формат.		
	Превращение формы в		Propenua regional III II

	какой-либо персонаж: дом, здание, животное, птицу и т.п.		
	Материалы; цветная бумага, формат А3, маркер, ножницы, клей.		
4	«Практика Линии» Квадраты (10х10 см.), в которых нарисованы линии, необходимо дополнить и заполнить, превращая в архитектурный элемент. Материалы; АЗ формат, маркер, линер. Приложение 3.	4	
5	Композиция «Архитектурные элементы». Работу необходимо связать с упражнением «Практика Линии». Вырезать элементы с квадрата, приклеить на формат АЗ другого цвета, продолжить элементы на данном формате. Полученную композицию, приклеить на формат А2 другого цвета, продолжить элементы на данном	6	

формате, используя только линии, и закончить композицию. Материалы: цветные форматы А3, А2, белая гелевая ручка, цветные карандаши, маркер, линер. Приложение 4.

6 Работа из самоклеящейся бумаги.

Вырезать полоски разной ширины и цвета, сложить из них известные соборы, башни, включая другие формы архитектуры.

Материалы; формат A3, полоски самоклеящейся бумаги.

4

7 «Новогодняя ёлка».

Выполнение объёмных узоров, тонирование теней и блики на игрушках.

Материалы: Крафт бумага формата A4, белая, красная, чёрная гелевые ручки, черный и белый карандаши.

2 полугодие. 36 часов

1 «Город-Сказка».

1 этап. Изготовление макетов (дом, магазин, уличный фонарь и т.п.). 2 этап. Составление композиции из элементов макета на цветном формате A4.

3 этап. Приклеить собранный макет на формате A4 на формат A3. 4 этап. Продолжить заполнять форматы и элементы различными линиями, соответствующими теме.

Материалы; форматы A4, A3, цветная тонированная

12

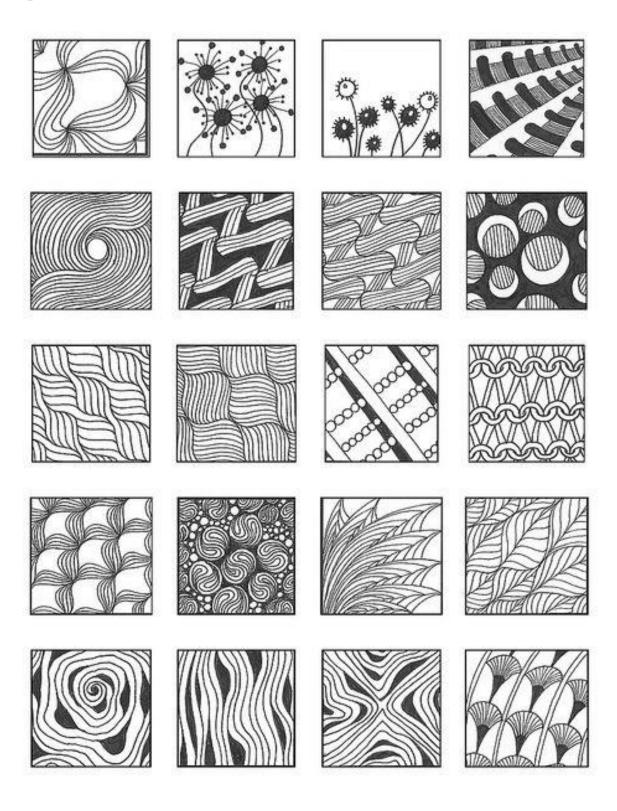
	бумага (формат А4), маркер,		
	фломастеры, цветная бумага		
	для отдельных предметов.		
2	«Город с моим именем».	12	
	Расположить на формате		
	буквы-дома, буквы – в		
	различных предметах (часы,		
	дорога, аллеи, лампы,		
	музыкальные инструменты,		
	архитектурные детали и т.п.).		
	Материал; формат А2,		
	акварельные краски, маркер,		
	линер.		
3	Иллюстрация к сказке	12	
3	«Алиса в стране чудес».	12	
	Работа поэтапно		
	выполняется на форматах		TE GE
	разного размера, с		
	последующим наложением		
	формат на формат.		
	Материалы: форматы		A SO
	разных цветов А4, А3, А2,		M. M.
	белая и цветная гелевые		
	ручки, линер, маркер.		

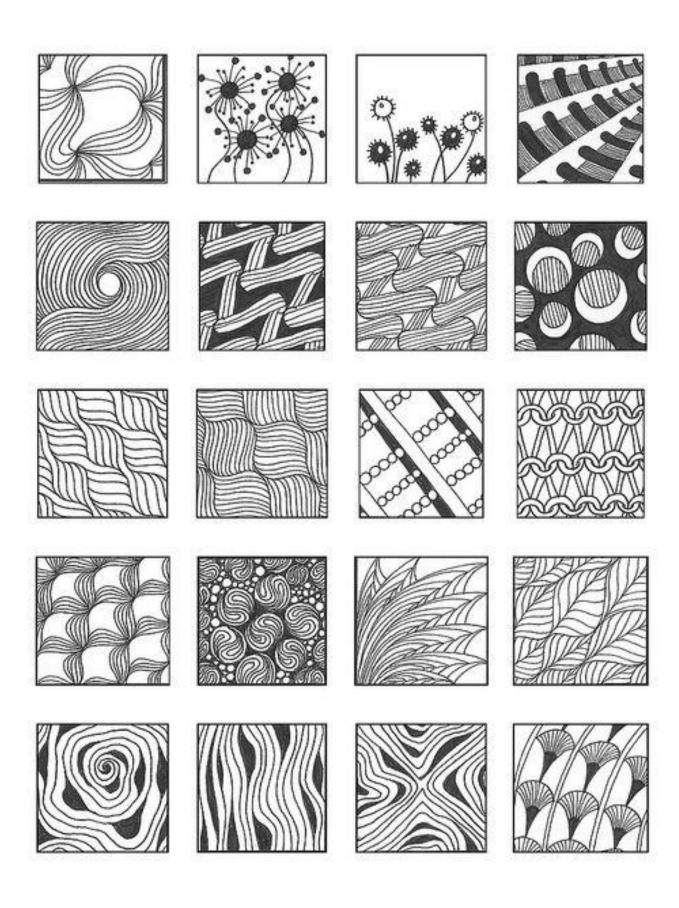
Список используемой литературы

- 1. Г.В., Барановский «XIX века. Детали Архитектурная энциклопедия второй половины избранные таблицы». Выпуск 1. Москва Стройиздат, 2001 год.
- 2. Г.В., Барановский «XIX века. Детали Архитектурная энциклопедия второй половины избранные таблицы». Выпуск 2. Москва Стройиздат, 2002 год.
- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства ПО. 01 «Живопись»
 Л.Н., Федоровский «Основы графической композиции». Учебное пособие.
- 5. Н.В., Колмыкова, И.А.Максимова «Макетирование», Москва, 2003 год.
- 6. Русский графический дизайн. Автор текста Елена Черневич, Составители; Михаил Аникст и Нина Бабурина, Дизайнер Михаил Аникст. 1880-1917 г. Внешсигма
- 7. Л. П., Сопроненко, Локалов В. А. Техники чёрно-белой графики. Учебное пособие. — СПб: НИУ ИТМО, 2014. — 108 с. Интернет ресурсы.

Бионика в костюмах; https://myslide.ru/presentation/uchimsya-u-prirody-bionikaxAsama-priroda-podskazyvaet-optimalnuyu-geometriyu
Работы Жан Миро. https://ru.pinterest.com/pin/149815125087324204/

Образцы элементов Зентангл

Тема «Лимонное настроение»

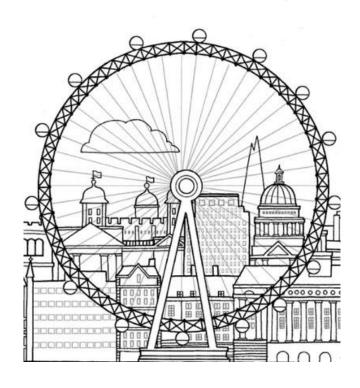

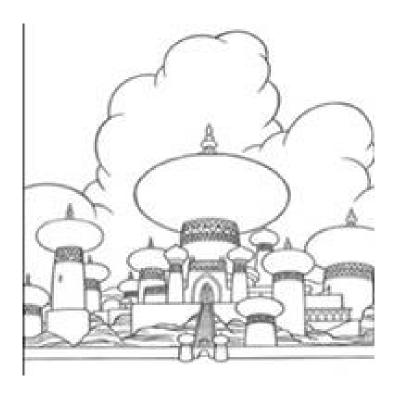

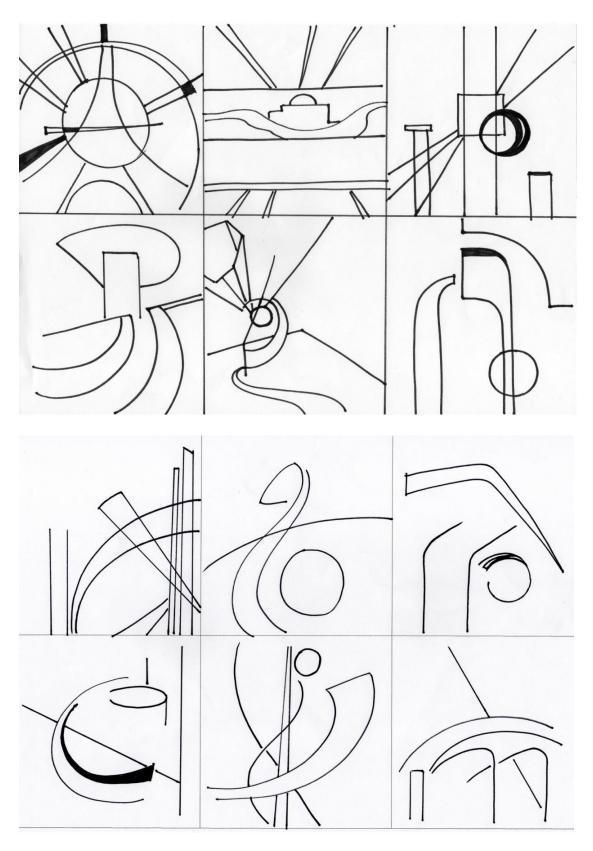

Упражнение «Практика линии».

Приложение 4

Дидактические материалы по теме «Архитектурные элементы».

