

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская художественная школа» г. Назарово, Красноярского края

УТВЕРЖЕНА
Педagogическим советом

Протокол
№ 14 от 29.05.2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы

Латтеган А.Г. /

(подпись) (ФИО)

2013 год

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

Предметная область

ПО01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

программа по учебному предмету

ПО.01.В09.

ГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Составитель:

Латтеган

Екатерина Владимировна

г.Назарово – 2013

Структурные элементы рабочей учебной программы

1. Пояснительная записка
2. Учебно-тематический план
3. Методическое обеспечение учебной программы

Содержание пояснительной записки к рабочей учебной программе «Графическая композиция»

1. Цели и задачи программы
2. Предмет обучения
3. Актуальность, педагогическая целесообразность изучаемого предмета
4. Форма и режим занятий
5. Ожидаемые результаты
6. Формы подведения итогов реализации учебной программы.
7. Список литературы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа является комплексной, так как в ней используются элементы таких предметов как: «Цветоведение», «Типографика», «Прикладная графика», «Графический дизайн».

1. Цели и задачи программы

Главная цель программы «Графическая композиция» творческое развитие личности ребёнка, как одна из важнейших и приоритетных задач современного общества в воспитании человека. Программа «Графическая композиция» направлена на создание условий для развития творческих возможностей ребёнка, его фантазии, воображения, изобретательности, художественного вкуса, воспитание человека любящего и понимающего искусство.

Цель программы: обучение учащихся мыслить художественными образами посредством изучения истории развития, законов и особенностей графической композиции.

Основные задачи программы:

- Заинтересовать, увлечь ребят предметом «Графическая композиция», выбирая самые ярких, выразительные примеры мирового искусства.

- Дать общее представление о развитии графики, не вдаваясь в подробности, познакомив с основными понятиями и этапами развития графической композиции.
- Создать условия для творческой самореализации личности ребенка, воспитания художественно образованного человека, умеющего понимать изобразительное искусство и создавать художественные произведения соответственно возрастным особенностям.
- Обучить навыкам и умениям в работе над практическими заданиями, осмыслению языка графической композиции, её законов и особенностей.
- Формировать композиционное мышление.
- Обучать навыкам самостоятельной работы.
- Воспитать у учащихся высокие эстетические критерии, чувства гармонического восприятия действительности.
- Развить, расширить кругозор учеников на базе широкого охвата тем по графике.

Задачи обучения:

- Познакомить с языком графической композиции, основными средствами выразительности.
- Освоить основные композиционные приемы (выявление центра, статика, динамика).
- Развить образное мышление.
- Познакомить с курсом «Цветоведения».
- Обеспечить последовательную работу над этапами преобразования предметов (реальное изображение, стилизация, ассоциативность, абстракция, знаковость).
- Освоить правила построения композиции (ритмы цветовые, линейные, тональные).
- Познакомить с типографическими особенностями прикладной композиции.
- Развить навыки работы с графическими приемами в композиции.

2. Предмет обучения

Графика один из самых древних и распространенных видов художественного творчества, занимающий видное место в изобразительном искусстве. Истоки графического рисунка можно проследить ещё со времён наскальных изображений первобытного человека и античной вазописи. Графическая композиция, наряду с живописной, существует в художественной практике у многих народов мира. Разнообразными видами графической композиции, манерой исполнения, характерными чертами и знаковыми отличиями поражает нас графика Японии, Китая, Египта, Западной Европы. Кроме того, графический язык во многом зависит от индивидуальности автора и здесь можно бесконечно говорить об истории и творчестве многих зарубежных, русских и советских графиков.

Со временем графический рисунок трансформировался в графическую композицию, а в зависимости от предназначения графические изображения стали подразделяться на разные виды. На сегодняшний день, графика, благодаря своей сравнительной простоте художественного языка, удобству

воспроизведения в больших тиражах широко используется в жизни современного общества. Это наброски, композиционные эскизы, карикатуры и шаржи, типографика, каллиграфика, шрифты, дизайн и иллюстрирование газет, журналов и книг, решение плакатной продукции, разработка обложек, этикеток, упаковок, фирменного стиля (знаки, логотипы, брендбуки, сувенирная продукция, буклеты, брошюры, календари и прочее), компьютерная графика, веб-дизайн, разработка визуального стиля телевизионных передач и других продуктов СМИ и многое, многое другое.

Построена программа на постепенном усложнении заданий и закреплении полученных знаний в ходе выполнения последующих заданий. Задания разработаны с учетом возрастных и психофизических особенностей детей.

3.Актуальность, педагогическая целесообразность изучаемого предмета

Актуальность данной программы в её востребованности в настоящее время. Потому как, с одной стороны, она знакомит учащихся с историей графики, творчеством знаменитых художников графиков и особенностями языка графической композиции, с другой - помогает более осознанно выбрать будущую профессию тем ребятам, кто хочет продолжить обучение в данной области. Графический язык близок и доступен для самовыражения детям, рисующим карандашом или ручкой с раннего возраста. Занятия графикой улучшают координацию движения («рука успевает за глазом»), помогают тренировать внимание. Более камерные работы по сравнению с живописной композицией, детализированные, графические композиции формируют тонкий вкус, умение воплотить свой замысел скупыми графическими средствами.

Важно отметить преемственность предмета «Графическая композиция»: материал, умения и навыки в художественной практике, полученные на этом занятии, тесно связан с материалом и практической работой, полученными на других предметах в детской художественной школе.

4.Форма и режим занятий

Программа «Графическая композиция» рассчитана на 4 года обучения, с 1 по 4 класс.

Срок реализации программы составляет 136 часов, по 34 часа ежегодно, 17 часов в полугодие и 1 часу в неделю.

Основной формой проведения занятий является занятие, включающее в себя небольшую лекцию, совмещенную с выполнением практической работы. Основное учебное время программы отводится для выполнения практических упражнений и заданий. Новые сведения даются учащимся в доступной для понимания форме: беседы (слуховая память), конспект лекций, опорный конспект, использование в конспектах символов, знаков, опорных рисунков (образная память), просмотр иллюстраций, открыток, журналов (зрительная память). Проводится фронтальная, индивидуальная, парная и практическая работы.

Независимо оттого, что тема для всех учащихся задаётся одна, работа с каждым учеником проводится индивидуально, в результате чего, в итоге, на просмотре получается серия интересных и непохожих работ.

5.Ожидаемые результаты

В процессе обучения по данной программе выпускники должны овладеть основными понятиями и навыками в области графическая композиция, уметь свободно анализировать мастеров этой области.

- Освоить общие понятия и законы в композиции.
- Уметь выбирать формат, размер изображения в зависимости от композиционного замысла.
- Знать и применять в композиции графические средства исполнения: линию, пятно, штрих, фактуру.
- Знать, как правильно организовать плоскость листа, уметь гармонично применять средства изображения.
- Выделять сюжетно-композиционный центр, подчинять ему второстепенное изображение.
- Создавать единую и цельную композицию на основе гармонии выразительных средств исполнения.
- Работать с форэскизом, выбирать сюжет.
- Работать над линейным рисунком в основном формате.
- Работать с различными графическими материалами.
- Соединять в композиции реалистическое изображение и абстрактное.
- Уметь применять фактуру и орнамент в композиции.
- Создавать многофигурные композиции в характерном окружении.
- Рисовать фигуры в пропорциях, деталях, движении.
- Выстраивать сюжетную и изобразительную взаимосвязь фигур.
- Деликатно вводить реалистические и абстрактные детали.
- Умение работать с фактурами.
- Уметь разложить локальный цвет и тон на оттенки.
- Работать с множеством цветов в композиции.
- Работать с композицией аккуратно, технично, качественно.

6.Формы подведения итогов реализации учебной программы

Подведение итогов работы проходит в виде просмотров (промежуточных, итоговых, полугодовых, годовых). Оценка преподавателем выставляется за каждое задание или группу упражнений, по пятибалльной системе, вместе с детьми идёт обсуждение характерных ошибок общего характера. Совместные промежуточные просмотры с детьми дают возможность формировать понимание той или иной темы, видеть общее, сравнить свою работу с другими, анализировать и обобщать, объективно относиться к своему произведению, формировать навыки самооценки. Полугодовая и годовая оценка выставляется преподавательским составом на итоговых просмотрах. Результатом являются конкурсы и выставки детского

творчества: (городские, краевые, Всероссийские, Международные) участие и победа в них.

7.Список литературы

1. «Графическая композиция» примерная программа для детских художественных школ и изобразительных отделений школ искусств, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Научно-методический центр по художественному образованию, Москва 2006
2. «Графический дизайн» примерная программа для детских художественных школ и изобразительных отделений школ искусств, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Научно-методический центр по художественному образованию, Москва 2006
3. Школа изобразительного искусства. Учебно-методическое пособие. В 10 выпусках, рекомендованное академией художеств СССР. М.: Издательство «Изобразительное искусство», 1989г.

2.Учебно-тематический план

1 класс

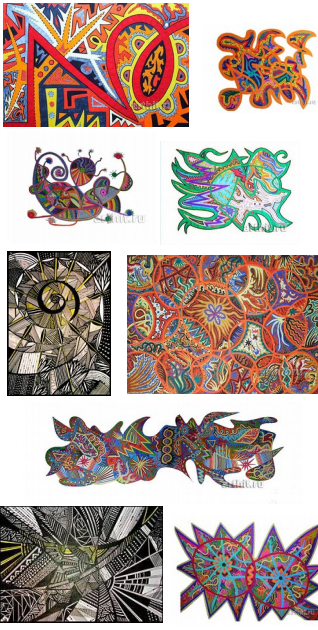
Начиная с первого класса, необходимо решать задачи, которые будут основными для всего периода обучения композиции: развитие воображения и фантазии, художественной наблюдательности ученика, умения задумать и решить тематическую композицию тонально, используя графические материалы.

Учебно-тематический план					
№	Наименование темы, визуальный пример, задание	Задачи	Вариант исполнения задания	Применяемые материалы	Общее количество часов
I полугодие					
1	Буква - шрифт «Буква превращается...»	Познакомить с особенностями шрифтового решения, возможностью вариативности одного и того же объекта через форму, фактуру, образ	3-4 листа Формата А3 3 упражнения (более 40 вариантов)	Бумага, черный маркер	3
2	Буква-образ Образное мышление «Весёлая букваца»	Закомпоновать одну из букв алфавита в композицию, как живой сюжетный рисунок	Формат А3	Бумага, цветные карандаши, масляная пастель, фломастеры, цветная тушь, гелиевые ручки или другой графический материал по выбору учащегося	3

3	Образная азбука или развитие фантазии в шрифтовой композиции «Живое слово»	Выполнить шрифтовую композицию из 7-10 букв-рисунков (буквы-человечки, буквы-звери, буквы-предметы или объединить буквы одним общим образом животного, человека или предмета)	В зависимости от задуманной композиции формат может быть круглым, овальным, квадратным, вытянутым горизонтально и вертикально или другой формы, в пределах размера листа А3	Бумага, черный маркер и два дополнительных цвета фломастера по выбору учащегося, соответственно задумке и теме его композиции	2
4	Стилизация или освоение языка прикладной графики	Познакомить с приемами стилизации, через упрощение и изменение реального изображения цветка в линейное, силуэтное, орнаментальное и др. Познакомить с общими понятиями, законами в композиции	Формат 10х15 10 упражнений	Открытки или картинки с цветами Бумага, черный маркер и гелиевая ручка, фломастеры	9
II полугодие					
5	Форма. Фактура «Эти забавные животные»	Выполнить подготовительный рисунок, компоновать в прямоугольном формате главного персонажа животного или птицу, выполнить графическую черно-белую работу через линию, пятно, фактуру. Выполнить композицию более аккуратно, технично	Формат А3	Бумага, перо, черная тушь	5
6	Стилизованная декоративная композиция из деревьев и растений Пейзаж с фактурами «Волшебный лес», «Райский сад», «Зимние кружева», «Сказочные гущи» и т.п.	Выбрать формат и размер изображения в зависимости от композиционного замысла, гармонично применить в композиции графические средства выразительности: линия, пятно, штрих, фактура. Выделить сюжетно-композиционный центр, подчинить ему второстепенные изображения, создать единую, цельную композицию	Формат может быть вертикальным, горизонтальным, фризным, круглым, квадратным, овальным Размера листа А2-А3	Бумага, гуашь	12

2 класс

Во втором классе продолжается работа по выбору формата и композиционного изображения. Композиционные работы становятся сложнее. Формируется умение вести работу последовательно, добиваясь определенного качества. Учащиеся выполняют на отдельном листе короткие эскизы для длительных работ, в тоже время у ребят воспитывается умение держать в работе лист целиком. Стремиться выполнять подготовительный рисунок от целого к частному, тщательно прорабатывая любые мелочи, вести последовательно работу в материале: линия, пятно, штрих, фактура, постепенно достигая гармонии в изображении. Формируется навык в работе с графическими материалами.

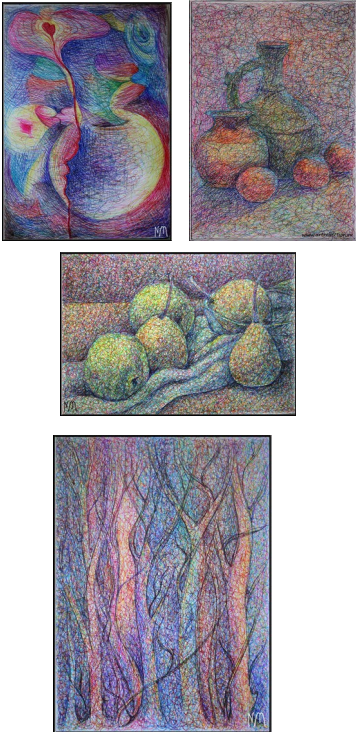
Учебно-тематический план					
№	Наименование темы, визуальный пример, задание	Задачи	Вариант исполнения задания	Применяемые материалы	Общее количество часов
I полугодие					
1	Абстрактная композиция «Яркие фантазии»	Выполнить ряд упражнений с различными вариантами ритмического построения: - Передать направление движения - Передать состояние хаоса - Передать состояние неустойчивости формы - Создать уравновешенную композицию, показав единство центра и всей композиции - Выявить центр композиции	Формат А4 5 упражнений	Бумага, цветные карандаши, масляная пастель, фломастеры, цветная тушь, гелиевые ручки или другой графический материал по выбору учащегося	8
2	Декоративно-плоскостная композиция Натюрморт с бытовыми вещами, снедь, можно ввести животное, птицу или часть интерьера, по воображению учащегося	- Индивидуально выбрать композицию и составить форэскиз - Перенести изображение на основной лист - Решить композицию декоративно-плоскостно, соединить реалистическое изображение и абстрактное, работая с линией, пятном,	Формат А3 вертикально или горизонтально, в зависимости от индивидуального выбора композиции учащимся	Бумага, карандаш, резинка, черный маркер	9

		фактурой - Выявить в композиции главное, подчинить ему второстепенное, детали			
II полугодие					
3	Силуэт 	Познакомить с техникой силуэта, создать образы по мотивам детской сказки, песни, стихотворения (любое произведение по выбору учащегося)	Формат А3 4 силуэта	Черный и белый картон или бумага, калька, карандаш, резинка, ножницы	5
4	Композиция из 2-3 фигур Книжная графика Иллюстрация к волшебной сказке («Золушка», «Снежная королева», «Золотой петушок», «Сказка о царе Салтане», «Ночь перед Рождеством» и т.п.)	- Выбрать сюжет и составить форэскиз в соответствии с законами иллюстрации - Работать над линейным рисунком в основном формате - Работать в материале. Линия, пятно, фактура. Гармонично располагать графические средства	Формат А3, горизонтальный, вертикальный, вытянутый на разворот или овальной формы	Бумага, карандаш, резинка, черный маркер, золотой и серебряный фломастеры или гелиевые ручки	12

3 класс

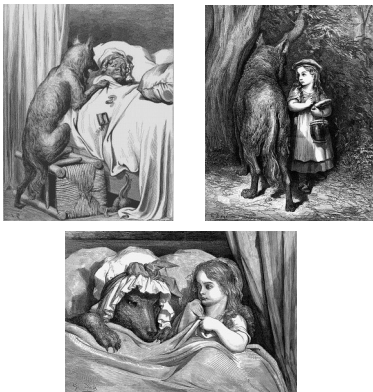
В третьем классе повторяются и закрепляются знания, полученные в предыдущие годы обучения. Усложняются композиционные задачи, сюжет, требования к качеству исполнения композиции. Изображение по-прежнему декоративно-плоскостное. Линия передает движение и объем. Тональное пятно становится более выразительно звучащее. Выбирается формат, графическими средствами передается пространство. В композиции передается ритм движения, покоя, статики по ранее изученным законам.

Учебно-тематический план					
№	Наименование темы, визуальный пример, задание	Задачи	Вариант исполнения задания	Применяемые материалы	Общее количество часов
I полугодие					
1	Силуэт Многофигурная композиция на тему «Бал маскарад», «Новый год», «Коляда» или «Рождественские гуляния», «Русские праздники», «Венецианский карнавал» и т.п.	- Изучить теоретический и подобрать иллюстративный материал по выбранной теме - Создать многофигурную композицию (5-6 персонажей) в характерном окружении - Нарисовать фигуры в пропорциях, деталях, движении - Выстроить сюжетную и изобразительную взаимосвязь фигур	Формат А3, вытянутый горизонтально (фризовый), овальный, квадратный, круглый или другой формы	Черный и белый картон или бумага, калька, карандаш, резинка, ножницы	9
2	Монохромная композиция Композиция на тему городской, портовый, сельский, морской	- Выбрать сюжет, разработать форэскиз, перенести линейный рисунок в основной формат - Работать с материалом, решая композицию декоративно-плоскостно: линия, пятно, цвет - Деликатно соединить реалистическое и абстрактное изображения	Формат А3, вертикальный, горизонтальный, квадратный, круглый или какой-либо другой по выбору учащегося	Бумага, карандаш, резинка, черная и белая гуашь, кисти, палитра	8

	пейзаж с введением в него животных, птиц, фигур людей	- Использовать монохромность в воздушной перспективе			
II полугодие					
3	Стилизованная графическая композиция Это может быть пейзаж (городской, сельский, фантастический), образ человека (однофигурная или двухфигурная композиция с характерным натюрмортом), цветочный натюрморт с фруктами, овощами, можно ввести несколько предметов быта или часть интерьера, по воображению учащегося	- Выбрать сюжет, разработать форэскиз, перенести линейный рисунок в основной формат - Работать в материале, решая композицию декоративно такими средствами выразительности как точка, штрих, линия, работать с цветом, передать объем - Выявить главное композиционного и сюжетного изображения. Подчинить ему второстепенные элементы, детали - Гармонично сочетать в композиции реалистическое изображение и абстрактное, создать единую, цельную композицию	Формат А4-А3	Бумага, гелиевые ручки	9
4	Плакат Композиция на тему «Скажи нет вредным привычкам!», «Это наша планета и нам здесь жить!», «Спорт и здоровый образ жизни – это наш выбор!» «Не мусори!», «Нет войне!» и т.п.	-Выбрать тему, сюжет, разработать форэскиз, работать в материале, учитывая особенности жанра: броское, крупноформатное изображение; краткий текст несущий конкретную информацию, размер, цвет и расположение шрифта и т.п.	Формат А3-А2 в зависимости от материала исполнения, форма композиции выбирается соответственно задумке	Бумага, гуашь, фломастеры и маркеры, тушь, перо, таблицы со шрифтами	8

4 класс

В выпускном классе особое внимание уделяется реализации индивидуальных, творческих особенностей учащегося. К последнему году обучения они уже владеют художественными графическими средствами выражения, знают законы композиции и умеют использовать их в раскрытии заданных тем. Учащиеся умеют образно мыслить, стилизовать изображение, перекладывать его на язык графики. Умеют работать с различными графическими материалами.

Учебно-тематический план					
№	Наименование темы, визуальный пример, задание	Задачи	Вариант исполнения задания	Применяемые материалы	Общее количество часов
I полугодие					
2	Экслибрис	-Познакомить с историей, значением, видами экслибрисов; -Выбрать тему и разработать несколько вариантов композиционного решения экслибриса (по форме, цвету, работая с линией, пятном, фактурами и т.п.), учитывая особенности композиции знака, символа; -Один из вариантов выполнить в технике линогравюра, напечатать	Формат 10х12см 5-6 вариантов 1 лучший вариант выполняется в техники линогравюра	Бумага, карандаш, резинка, черный фломастер, гелиевая ручка, тушь, перо	17
II полугодие					
3	Макет книги 	- Выбрать сюжеты и составить форэскизы страниц отдельных иллюстраций, деталей в едином стиле - Перенести изображения на основные листы - Работать в материале. Линия, локальное цветовое пятно, фактура и т.п.	Формат одной страницы А3, всего 6-7 страниц	Любой графический материал на выбор учащегося: гелиевые ручки, тушь, цветные карандаши, фломастеры, акварель или гуашь и т.п. в зависимости от идеи и задуманного	17

На основе разработанной модульной сетки решить макет детской книжки гармошки: обложка, титульный лист, шрифт текста и орнаментальные или образные буквицы, 3-4 полосные иллюстрации, 1 начало, 1 концовка (виньетки, рамки и т.п. по желанию учащегося в соответствии с идеей и стилем оформления) Литературное произведение выбирается учащимся самостоятельно, это может быть любимая сказка детства, стихотворение, произведение изучаемое в этот момент в общеобразовательной школе на уроке литература и т. п.	применение орнамента для декорирования костюмов героев - Передать взаимосвязь фигур персонажей с другими элементами композиции строениями, деревьями, задним и передним планом, объемно решить композицию, гармонично скомпоновать, выделить главного персонажа во взаимосвязи с второстепенными героями или деталями и т.д. Применить ту или иную технику, приемы или средства выразительности в соответствии с необходимостью решения задуманной идеи		стиля оформления произведения	
---	--	--	-------------------------------	--

3.Методическое обеспечение учебной программы

1. Фонд методических разработок педагога (пособия, схемы, опорные конспекты, выполненные педагогом)
2. Фонд работ учащихся (лучшие работы и упражнения учащихся прошлых лет)
3. Наглядные пособия (наборы открыток, репродукций, иллюстраций и т.п.)
4. Книги, периодические издания: журналы «Юный художник», «Искусство» и т.п.
5. Рекламные торговые и зрелищные плакаты, упаковки различных товаров, лейблы, торговые и фирменные знаки, шрифтовые таблицы и т.п.
6. Для выполнения практических заданий предусматривается применение доступных для учащихся материалов (простые карандаши и резинка, тушь и перо, гуашь, фломастеры, маркеры, гелиевые ручки, цветные карандаши, бумага разных сортов, ножницы и картон, в выпускном классе учащиеся работают резцами по линолеуму).