

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №3"

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области изобразительного искусства «Живопись»
со сроком обучения – 8 лет.**

**В.00. «Вариативная часть»
ВО.02. «ГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ»
(5-7 класс)**

Санкт-Петербург
2021 год

РАССМОТРЕНО
Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «ДХШ №3»
« ____ » _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБУ ДО «ДХШ №3»

« ____ » _____ 2021 г.

Составители программы:

Безгрешнова Алевтина Михайловна, преподаватель рисунка, живописи и станковой и декоративной композиции, высшей категории;

Теребенина Наталья Сергеевна, преподаватель рисунка, живописи и станковой и декоративной композиции, высшей категории;

Рецензент – заведующий кафедрой рисунка Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена, народный художник РФ, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный работник высшей школы, кандидат искусствоведения,
профессор

_____ Валерий Александрович Леднев

Рецензент – доцент кафедры рисунка, заместитель декана факультета искусства Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена, кандидат искусствоведения

_____ Алена Александровна Васильева

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	4
Учебно-тематический план	7
Содержание учебного предмета	
5 класс.	9
6 класс.	11
7 класс.	14
	16
Требования к уровню подготовки обучающихся	
Формы и методы контроля, система оценок	16
Методическое обеспечение учебного процесса (в том числе методические рекомендации педагогическим работникам и рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся)	17
Материально-техническое обеспечение.	17
Список литературы и средств обучения	19

ГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Графическая композиция – композиция (сочинение, составление произведения искусства), выполненная в графических техниках и использующая выразительные средства графики.

Графика (от греч. *grapho* – пишу, рисую) – один из видов изобразительных искусств. Графикой называют рисунок и отпечаток на листе бумаги (в древности – на папирусе, на пергаменте). Существует станковая графика (рисунок, эстамп, лубок), книжная графика (иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, титул, авантаитул, переплет, обложка, суперобложка), журнальная и газетная графика, миниатюра (вариант книжной графики), промышленная графика, экслибрис, плакат, шелкография, линогравюра.

Графичность «связана с особой остротой видения художником мира, с активным отбором жизненных явлений и художественных средств, что сознательно или бессознательно вызывается авторской эстетической оценкой и стремлением внушить ее зрителю. Графичность и является одним из путей достижения особо высокой степени условности пластического языка. Особую роль в графическом произведении играет «воздух белой бумаги».

В процессе преподавания предмета «Графическая композиция» существенно развиваются и повышаются способности учащихся к активной творческой мыслительной работе, заключающейся в понимании, осмыслении, рассуждении и выходе на новое видение окружающей и изображаемой действительности, а также:

- совершенствуются специальные исполнительские навыки и способности в области искусства художественной графики;
- развиваются психическая и умственная сферы учащихся;
- проявляются сознательные мотивации при создании творческих произведений;
- выстраиваются цели и методы решения поставленных творческих задач;
- развиваются способности к синтетической творческой работе с натуры, по памяти, представлению, воображению и ассоциациям.

В композиции отражаются проблемы художественного творчества, связанные с замыслом и исполнением, содержанием и формой, образными и структурными моментами в создании художественного произведения. Е.А. Кибрик писал: «Первый этап художественного творчества – интуитивный, следующий этап требует анализа сделанного... Анализ начинается с умения верно оценить, что сделано по чувству. Это важный момент в практике художника». Способность к анализу надо развивать, воспитывать с первых лет ученичества. Для этого преподаватель должен показать на примерах произведений искусства как «элементы» и «приемы» композиции «работают» на создание художественного образа.

Для создания композиции необходимо:

1. Гармоническая целостность (идея, замысел, закон единства формы (внутренней и внешней) и художественного содержания (темы, сюжета).
2. Условность (пространства, времени, движения; цвета, размера и др.).
3. Сопоставление (повторы, контрасты).
4. Ритм (предметно-смысловые и формальные).
5. Конструкция (формат; вертикальные, горизонтальные, диагональные построения, геометрические схемы (круг, треугольник и т.д.).
6. Изобразительная метафора (детали, символы, аллегории, условные знаки).
7. Стилистические особенности приемов композиции (реализм, романтизм, натурализм, формализм).

Курс «Графическая композиция» рассчитан на 3 года обучения (5 – 7 классы). Обучение строится от простого к сложному: от графического изображения отдельных предметов или их групп: цветов, овощей, фруктов, деревьев, до создания сложных композиций в жанре натюрморта и пейзажа. От беспредметных композиций, основанных на доработке пятен туши или цвета – до знакомства с искусством книги, с ее композиционной и графической структурой. В то же время программа подчинена логике последовательного углубления знаний о графических техниках, навыков владения графическими материалами, умений выстраивать композиции, искать наиболее выразительное решение, поэтому в плане каждого года обучения присутствуют такие темы как: цветы, натюрморт, пейзаж, иллюстрация. Освоение программы курса «графическая композиция» предполагает рисование с натуры, рисование по воображению, изучение и копирование картин старых мастеров и современных художников-графиков.

Предмет «графическая композиция» должен расширить диапазон знаний в художественном развитии учащихся. Знакомство с **различными видами и техниками** гравюры, изучение произведений старых мастеров, копирование и создание композиций в том или ином стиле, позволит учащимся получить знания по терминологии изобразительного искусства, получит самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла. Работа **в материале** (монотипия, коллаж, граттаж) помогает приобрести навык передачи объема и формы, материальности предметов, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены.

Выполнение **практических заданий и упражнений** разовьет и укрепит у ребенка глазомер, «твердую руку», научит творчески овладеть такими неотъемлемыми понятиями графики, как пятно и линия, плотность – разреженность, контрастность, формат и т.д.

Занятия графикой учат виртуозному владению линией, чувству меры в отношении черно-белого пятна, нахождению точного композиционного решения, употреблению правильных пропорций и т.д. Занятия воспитывают терпение, усидчивость, внимание, трудолюбие.

Изучение в детской художественной школе всех предметов в целом и «графической композиции» в частности, позволит выявить одаренных детей в области изобразительного искусства, помогает воспитать эстетически и художественно развитых, духовно-нравственных людей. Разнообразные задания по тематике и технике исполнения помогут детям приобрести опыт творческой деятельности. А участие в выставках утвердят их в желании продолжить свое профессиональное обучение в средне специальных и высших художественных учреждениях, в результате чего они станут художниками, способными творчески развивать и совершенствовать искусства в различных областях художественной деятельности в тесной связи с запросами общественной жизни.

Цель дисциплины – формирование у учащихся системы знаний, умений, навыков в области графической композиции, развитие композиционного мышления.

Основные задачи курса:

- Знакомство с принципами графической композиции как самостоятельной дисциплины с особыми выразительными средствами и как вспомогательного этапа в работе со станковой композицией.
- Изучение и освоение основных видов графики;
- Освоение основных выразительных средств графики: линии и пятна, штриховки и заливки и т.д.;
- Формирование навыков последовательной и систематической работы над графической композицией: поиск решения, наброски, эскизы, выбор и проработка лучшего варианта,

выбор материала и техники воплощения, итоговое графическое решение, проработка деталей, обобщение.

- Бережное и уважительное отношение к образцам при копировании

Срок реализации учебного предмета – 3 года

Форма работы – основной формой работы является аудиторное занятие, проводимое в форме мелкогрупповых занятий. Количество учащихся в группе от 4 до 10 человек.

Режим занятий – занятия проводятся в соответствии с учебным планом 1 академический час в неделю.

Длительность урока - 40 минут.

Учебный план по учебному предмету «Графическая композиция»

№	Наименование учебных предметов	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия	Промежуточная аттестация		1кл.	2кл.	3кл.	4кл.	5кл.	6кл.	7кл.	8кл.
					Зачеты, контрольные уроки	экзамены								
1	Графическая композиция	264	132	132	8... - 14	-	-	-	-	-	1	1	1	-

Учебно-тематический план 5 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Беседа о графической композиции	беседа	2	1	1
2.	Графические материалы. Фрукты, овощи.	урок	12	6	6
3.	Линия, пятно, силуэт. Насекомые.	урок	12	6	6
4.	Пятно, силуэт. Деревья.	урок	12	6	6
5.	Линия, пятно. Букет цветов.	урок	12	6	6
6.	Межпредметные связи. Вид из (у) окна.	урок	16	8	8
	Итого:		66	33	33

6 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Введение в предмет. Виды графики.	беседа	2	1	1
2.	Копия графики. Пейзаж.	урок	12	6	6
3.	Линия, пятно, силуэт. Натюрморт	урок	12	6	6
4.	Силуэт. Портрет.	урок	8	4	4
5.	Граттаж. Плоды с листьями.	урок	12	6	6
6.	Цвет в графике. Монотипия.	урок	8	4	4
7.	Копии элементов книжной графики	урок	12	6	6
	Итого:		66	33	33

7 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Краткий обзор истории развития гравюры	лекция	2	1	1
2.	Пятно. Линия. Силуэт. Наброски животных.	урок	8	4	4
3.	Каллиграфия	урок	12	6	6
4.	Коллаж (граттаж, аппликация). Пейзаж (натюрморт)	урок	8	4	4
5.	Силуэт. Пятно. Линия. Фигура человека.	урок	8	4	4
6.	Копии работ старых мастеров.	урок	16	8	8
7.	Книжная графика. Многофигурная композиция	урок	12	6	6
	Итого:		66	33	33

Содержание учебного предмета

5 класс

Первый год обучения предмету «Графическая композиция». Теоретическое знакомство с основными видами и техниками графики, практическое знакомство и получение навыков владения графическими материалами и техниками уникальной графики. Изучение основных выразительных средств графики: «воздуха белой бумаги», линии, пятна, силуэта, штриха. Темы первого года обучения графической композиции предполагают выработку навыков основных приемов создания эскизов и итоговых работ графической композиции: проведение линий различного пластического решения, штрихование, заливка тоном, подход к освоению принципов композиционной организации листа.

Тема 1. Беседа о графической композиции. 1 час

ГРАФИКА (от греч. grapho – пишу, рисую) – один из видов изобразительных искусств. Графикой называют рисунок и отпечаток на листе бумаги (в древности – на папирусе, на пергаменте). Существует станковая графика (рисунок, эстамп, лубок), книжная графика (иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, титул, авантаитул, переплет, обложка, суперобложка), журнальная и газетная графика, миниатюра (вариант книжной графики), промышленная графика, экслибрис, плакат, шелкография, линогравюра.

Графичность «связана с особой остротой видения художником мира, с активным отбором жизненных явлений и художественных средств, что сознательно или бессознательно вызывается авторской эстетической оценкой и стремлением внушить ее зрителю.... Графичность и является одним из путей достижения особо высокой степени условности пластического языка. Особую роль в графическом произведении является «воздух белой бумаги». Бумага в этом случае оказывается не только физической основой для нанесения рисунка или текста, а приобретает особую способность быть одновременно и бесконечным пространством, и плоскостью, и паузой. Примеры «воздуха белой бумаги» можно найти в рисунках и эстампах П.Пикассо, иллюстрациях Н.А.Тырсы и В.М.Конашевича и т.д.

Выразительные средства графики:

- 1) линиарность, штрих, пятно;
- 2) минимум цветовых отношений;
- 3) «воздух белой бумаги».

Задача: знакомство с особенностями графики как вида искусства.

Домашнее задание: познакомиться с работами художников-графиков (посмотреть книги художников Ленинградской школы, посетить тематические выставки (в Эрмитаже, Русском музее, выставочных залах и галереях города). **1 час.**

Тема 2. Графические материалы. Фрукты, овощи. 6 часов

Знакомство и освоение разнообразных графических материалов уникальной графики. Работа карандашом, тушью, акварелью, соусом, сангиной, ретушью. Зарисовки различных фруктов, овощей. Освоение простых движений: проведение тонких и жирных линий, штриховка, заливка. Формат А5, А4.

Задача: наработка навыков в работе с графическими материалами.

Материалы и техника исполнения: карандаш, тушь, акварель, соус, сангина, ретушь, гравюра на картоне, аппликация

Домашнее задание: зарисовки овощей и фруктов. 6 часов .

Тема 3. Линия, пятно, силуэт. Насекомые. 6 часов.

Освоение выразительных средств графики: линии, пятна, силуэта, различных фактур. Изображение насекомых при помощи различных средств графики: проработки пятна туши, линиарные зарисовки с натуры и копии фрагментов графических работ старых мастеров и современных художников-графиков. Знакомство с принципами организации композиционного

пространства листа (композиционный центр, пропорции, масштаб, форма, тональное решение).
Формат А5, А4,.

Задача: практическое изучение технических и выразительных особенностей графической композиции.

Материалы и техника исполнения: бумага белая, цветная, тушь, перо, гелиевые ручки, кисть, акварель и др.

Домашнее задание: зарисовки различных насекомых. 6 часов .

Тема 4. Пятно, силуэт. Деревья. 6 часов.

Изображение деревьев различных пород с натуры и копирование рисунков. Передача конструкции дерева: ствола, ветвей. Пластика и динамика линий, пятен. Работа простым карандашом и тушью. Композиция в листе одного дерева или группы деревьев. Формат А5, А4..

Задача: закрепление навыков работы с графическими материалами, компоновки пятен в листе.

Материалы и техника исполнения: Бумага белая, тонированная, карандаш, тушь, кисть, перо, гравюра на линолеуме, картоне, аппликация

Домашнее задание: рисунок ветки дерева с листьями. 6 часов .

Тема 5. Линия, пятно. Букет цветов.6 часов.

Изображение цветов (единичных и букетов). Композиционное, тональное и цветовое решение. Цвет в графике. Заливка акварелью, проработка деталей тушью. Варианты. Формат А4, А5.

Задача: освоение приемов использования цвета в графической композиции.

Материалы и техника исполнения: акварель и тушь, черный маркер, аппликация, печатная графика.

Домашнее задание: наброски, зарисовки тушью комнатных растений. 6 часов.

Тема 6. Межпредметные связи. Вид из (у) окна. 8 часов.

Поиск графического решения сюжета. Межпредметные связи: станковая и графическая композиция. Многообразие техник уникальной графики. Роль пластики графического решения в композиции и трактовке сюжета.

Тема позволяет учащимся попробовать работать разными материалами: карандашом, тушью, ретушью, акварелью и т.д. В качестве методического пособия используются репродукции иллюстраций А. Бенуа, В. Конашевича, Т.Мавриной, И.Билибина и др.

Задачи: выявление взаимосвязи графического и пластического решения, передача динамики сюжета, освоение разных графических материалов.

Материалы и техника исполнения: карандаш, тушь, перо, акварель, гуашь, ретушь, гравюры, коллаж

Домашнее задание: изучение и копирование фрагментов произведений художников-иллюстраторов. 8 часов

6 класс

Второй год изучения предмета «Графическая композиция». Продолжается знакомство учащихся с основными видами уникальной и печатной графики. Закрепляются навыки работы в графических техниках, осваиваются новые техники: граттаж, монотипия. Учащиеся знакомятся с искусством книги, с ее композиционной и графической структурой, с работой художника - иллюстратора.

Тема 1. Введение в предмет. Виды графики. 1 час.

По способу исполнения и возможностям воспроизведения (тиражирования) графику делят на **уникальную и печатную**.

Уникальная графика создает произведение в единственном экземпляре: рисунок, акварель, гуашь, монотипия, коллаж, аппликация, фотомонтаж.

С помощью печатной графики (гравюры) получают тираж художественных произведений, оттиски которых являются авторскими произведениями. Гравюра в зависимости от материала, способа его обработки (гравирования) – механического (резьба, процарапывание) или химического (травление), от вида «глубокой», «высокой» или «плоской» печати делится на следующие техники: ксилография, линогравюра, цинкография, литография, гравюра на картоне, гравюра резцом на меди, офорт, меццо-тинто, акватинта, сухая игла и др. Гравюры могут быть выполнены в одной из этих техник или в их сочетании, в черно-белом или в цветном вариантах.

К современным типам графики относится компьютерная графика, которая формируется в электронных системах.

Выделяется современный графический дизайн.

Самостоятельную область образует графика письма (эпиграфика, искусство шрифта, каллиграфия), имевшая большое художественное значение в эстетических системах древности и Востока (арабская вязь, китайские и японские иероглифы, индийские шрифты и др.).

Гравюра (фр. gravure, от graver – вырезать) – вид графики, включающий произведения (гравюры), напечатанные с доски, на которую нанесен рисунок (зеркальный по отношению к оттиску), обработанные различными способами гравирования.

К произведениям станковой графики, самостоятельным по назначению и по форме, относятся станковый рисунок и станковый лист печатной графики (эстамп). Станковая графика предназначена для музейных, выставочных коллекций, для украшения общественных и жилых интерьеров.

Рисунок – самостоятельный вид искусства, занимающий важнейшее место в изобразительном искусстве, а также основа живописи, скульптуры, архитектуры. Рисунком называют произведения, выполненные карандашом (графитным, серебряным, свинцовым, итальянским, цветными), пером, соусом, сангиной, углем, пастелью и другими материалами.

Эстамп (фр. estampe) – оттиск с гравировальной доски (гравюра, литография, шелкография, монотипия), являющийся станковым произведением художественной графики. Эстамп печатается с доски, которую гравировал сам художник, часто он же делает оттиски. Такие работы обычно являются подписными, авторскими экземплярами, считаются подлинниками. Эстампы бывают черно-белыми и цветными.

Акварелью (от лат. aqua – вода, фр. aquarelle) называются водяные краски и живопись этими красками.

Гуашью (фр. gouache, от итал. guazzo – водяная краска) называют и плотные матовые краски для живописи из тонко растертого пигмента с водоклеевым связующим (гуммиарабик, пшеничный крахмал, декстрин и др.) и живописные произведения, выполненные в этой технике. Краски гуаши непрозрачны, являются кроющими.

Монотипия (от греч. monos – один, typos – отпечаток) – вид печатной графики, в которой жидкие масляные краски наносятся на гладкую поверхность металлической или стеклянной доски. Единственный уникальный отпечаток получается под давлением на станке. Монотипия отличается тонкостью цветовых отношений и напоминает живопись или акварель. Часто применяется в соединении с офортом.

Коллаж (фр. collage – приклеивание, наклейка) – техника создания художественного произведения, когда различные материалы (фрагменты газет, обоев, цветной бумаги, отделочных материалов, тканей, проволоки, дерева, веревок, металла) крепятся на основу и воспринимаются как фрагмент реальности.

К уникальной графике относится **аппликация** (лат. applicatio – прикладывание). Кусочки какого-либо материала (ткань, бумага, мех, соломка и т.п.) нашиваются, наклеиваются на ткань, бумагу, картон.

Задача: формирование комплекса знаний о видах и материалах графики.

Домашнее задание: найти дополнительный материал о видах графики. **1 час.**

Тема 2. Копия графики. Пейзаж. 6 часов.

Учащиеся копируют работы известных художников-графиков (А.Дюрер, О.Бердслей, О.Остроумова-Лебедева, М.Добужинский, Н.Бенуа, и т.п.). Возможно выполнение вариантов копии в различных техниках

Задача: точная передача композиции, подробное копирование деталей.

Материалы и техника исполнения: карандаш, тушь, перо, маркеры, акварель. Формат А5.

Домашнее задание: Подбор материала. Варианты эскизов. **6 часов.**

Тема 3. Линия, пятно, силуэт. Натюрморт. 6 часов.

Натюрморт из предметов быта, разных по размеру, материалу, тону, тематический натюрморт. Возможно выполнение одного и того же натюрморта в различных техниках.

Задача: умение компоновать разномасштабные предметы. Овладение умением передавать материальность, фактуру, освещенность, гармоничный колорит при помощи различных выразительных средств.

Материалы и техника исполнения: монотипия, коллаж, граттаж, линогравюра, гравюра на картоне, гуашь, маркеры. Формат А5.

Домашнее задание: варианты различных техник. **6 часов.**

Тема 4. Силуэт. Портрет. 4 часа.

Выразительные средства графической композиции. Большую роль при работе над композицией играют контрасты и силуэты. Создавая одноплановую композицию, учащиеся используют пластический язык. Предлагается реализовать силуэтное решение портрета. Выбор портретируемого (автопортрет, портрет друга, мамы, папы, литературного героя и т.д.). Решение возможно как черно-белое, так и с использованием цвета.

Литература: репродукции Ф.Толстого, Д.Митрохина, Г.Нарбута, Н.Чехонина, Ф.Мазереля, Н.Куприянова, В.Кандинского, Р.Кента.

Задача: научить создавать характерный образ с помощью контура и тональной заливки, выстраивать соотношение композиционных масс, передавать игру и противопоставление темного и светлого.

Материалы и техника исполнения: карандаш, тушь, перо, кисть. Формат А 5, А 4.

Домашнее задание: наброски фигуры человека – силуэт, портрет друга. **4 часа.**

Тема 5. Граттаж. Плоды с листьями. 6 часов.

Учащиеся осваивают новую технику – процарапывания по черной грунтованной бумаге – граттаж. «Рисование» белым по черному. Эффект негатива. Для работы можно использовать изображения орехов, фруктов, ягод, овощей, грибов.

Задача: развитие навыков детальной проработки графического изображения при сохранении целостного образа.

Материалы и техника исполнения: граттаж. Формат А5.

Домашнее задание: копирование фрагментов графических изображений из ботанических энциклопедий. 6 часов

Тема 6. Цвет в графике. Монотипия. 4 часа.

Учащиеся осваивают технику монотипии. Цветовое решение предлагается ввести в графическую реализацию нескольких тем: пейзаж, животные, цветы (по выбору учащегося). В качестве подсобного материала рекомендуется использование домашних работ (зарисовок) и работ, выполненных в ходе пленэрной практики. Формат А5, А4.

Задачи: выбор гаммы, обобщенное цветовое решение композиции, аккуратность исполнения.

Материалы и техника исполнения: монотипия.

Домашнее задание: монотипия симметричная (бабочка). 4 часа.

Тема 7. Копии элементов книжной графики. 6 часов.

Знакомство с искусством оформления книги. Сочетание иллюстрации и шрифта в концепции книги. Особенности композиционного решения сюжета в книжной иллюстрации. Буквицы, заставки, концовки как элементы графического языка книги. Копии работ И.Билибина, Ю.Васнецова, В.Конашевича, Г.Нарбута, Т. Юфы и др. Формат А5, А4.

Задача: познакомить с искусством книжной графики.

Материалы и техники исполнения: карандаш, тушь, акварель, белила, гуашь.

Домашнее задание: подбор материала, изучение истории книжной графики (поиск в сети Интернет). 6 часов.

7 класс

Третий год обучения по предмету «Графическая композиция». Повтор и углубление теоретических знаний. Расширение и углубление знаний по истории, видам и техникам гравюры. Продолжается изучение таких понятий как линия, пятно, формат, контраст, ритм, движение и т.д. при помощи более сложных заданий. Расширяются возможности, приобретаются новые навыки. Усложняются такие задания, как пейзаж, портрет, многофигурный натюрморт. Появились задания, связанные с изображением человека и животных. Продолжается знакомство с искусством книжной графики. Параллельно с теоретическим знакомством с творчеством старых мастеров, для лучшего понимания, усвоения художественного языка учащимся предлагается выполнить копию произведения понравившегося художника.

Тема 1. Краткий обзор истории развития гравюры. 1 час.

Западно-европейская, японская гравюра, Россия – лубок, гравюра XVII – XIX, XX вв. Краткая характеристика особенностей развития и различий национальных школ, с показом репродукций. **1 час.**

Задача: расширение кругозора.

Домашнее задание: посещение тематических выставок. **1 час.**

Тема 2. Пятно. Линия. Силуэт. наброски животных. 4 часа.

Выполняются на основе натуральных зарисовок. Развивается наблюдательность, точность глазомера, умение выбрать главное. Формат А5, А4

Задача: создание характера, поиск выразительного пластического языка. Умение передать движение.

Материалы и техника исполнения: акварель (без карандаша), монотипия, тушь, перо, граттаж, аппликация.

Домашнее задание: наброски животных. **4 часа.**

Тема 3. Каллиграфия. 6 часов.

Копирование образцов. Каллиграфия («красивый почерк») — одна из отраслей изобразительного искусства. Каллиграфию называют искусством красивого письма. Современное определение каллиграфии звучит следующим образом: «искусство оформления знаков в экспрессивной, гармоничной и искусной манере». Формат А5, А4

Задачи: выявление взаимосвязи графического и пластического решения, развитие и укрепление у ребенка глазомера, «твердой руки». Творческое овладение такими неотъемлемыми понятиями графики, как пятно и линия, плотность – разреженность, контрастность, формат и др.

Материалы и техника исполнения: карандаш, тушь, перо.

Домашнее задание: изучение и копирование фрагментов произведений каллиграфического искусства. 6 часов.

Тема 4. Коллаж (граттаж, аппликация). Пейзаж (натюрморт) 4 часа.

Техника и жанр - на выбор. Для изображения простого пейзажа или натюрморта возможно использование рисунков, выполненных на летней практике и во время учебного процесса

Задача: умение пользоваться натурными материалами, отбирать главное и второстепенное.

Материалы и техника исполнения: тушь, монотипия. Формат А5, А4

Домашнее задание: попробовать различные техники. **4 часа.**

Тема 5. Силуэт. Пятно. Линия. Фигура человека. 4 часа

Решение возможно как объемное, так и плоскостное; как черно-белое, так и цветное.

Задача: передача характера, пропорций, выразительной индивидуальности. Наряду с учебными задачами возможен творческий подход.

Материалы и техника исполнения: тушь, перо, монотипия, акварель, граттаж, коллаж. Формат А5, А4.

Домашнее задание: натурные зарисовки, наброски. **4 часа.**

Тема 6. Копии работ старых мастеров. 8 часов.

Выполнить 1-2 копии гравюр, различных по технике и средствам выражения, представляющих разные школы (Западно-европейская, японская гравюра, Россия – лубок, гравюра XVII – XIX, XX вв. Произведения Альбрехта Дюрера, Питера Брейгеля Старшего, Рембрандта, Хокусаи, Утомаро, братьев Зубовых и т.д.). Знакомство с различными техниками и средствами выражения.

Задача: приобретение визуальных и практических знаний о многообразии видов и техник графики. Изучение образного языка, техники выражения, композиционного строя и т.д.

Материалы и техника исполнения: перо, тушь. Формат А5

Домашнее задание: зарисовки фрагментов произведений графического искусства. **8 часов.**

Тема 7. Книжная графика. Многофигурная композиция. 6 часов.

Копирование образцов.

Продолжение знакомства с технологией создания книги, с основными элементами (титульный лист, иллюстрация, заставка, буквица и т.д.). Изучение работ В.А.Фаворского, Д.Митрохина, Г.Нарбута, Н.Чехонина, М.Добужинского, Н.Куприянова А.Н.Бенуа, Е.Е.Лансере и др.

Задача: образно-смысловое решение в раскрытии сюжета, идеи, заложенных автором.

Материалы и техника исполнения: акварель, тушь, перо, гелиевые ручки, маркеры. Формат А5,

Домашнее задание: подобрать иллюстрации. **6 часов.**

Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать:

- основные этапы создания графической композиции;

уметь:

- обобщать форму предметов,
- композиционно организовывать графический лист,
- выделять композиционный центр различными техническими и графическими приемами изображения,
- владеть разнообразными техниками исполнения эскиза и итогового варианта композиции,
- использовать знания по цветовой гармонизации композиции;
- анализировать свою работу и работы одноклассников
- бережно и уважительно относиться к образцам изобразительного искусства во время копирования

Формы и методы контроля, система оценок

Что оценивается

1) Выразительность, адекватность теме – выражает ли созданный графический образ сущность и характер темы на уровне эмоционального восприятия. Происходит ли моментальное «узнавание», принятие образа, как отражения темы?

2) Единство, целостность и структура образа – взаимосвязанность, точность пропорций и взаиморасположение элементов в композиции, их «роль» в раскрытии темы. Лаконичность, графичность, отсутствие лишних и противоречащих элементов.

3) Творческая фантазия, самобытное, авторское решение.

4) Аккуратность и техника исполнения.

Текущая аттестация

Просмотры работ. После выполнения каждого задания проводится просмотр работ и обсуждение их вместе с учениками. Преподаватель обращает внимание учащихся на точное исполнение поставленных перед ними задач, на творческое осмысление темы, на участие и заинтересованность ученика в совместной работе с преподавателем на стадии разработки темы, на трудолюбие, проявленное учеником во время выполнения этого задания. Домашние задания также выставляются на обсуждение, но рассматриваются уже как самостоятельные и, возможно, творческие работы. Лучшие работы отбираются на внутришкольный конкурс. Победители получают возможность участвовать в выставках, которые устраиваются в различных учреждениях города (в библиотеках, больницах, детских учреждениях и т.д.). Участие в таких выставках учитывается потом при оценке учебного процесса. Таким образом, приобретается навык постоянно трудиться, развиваться, совершенствоваться в области творческой деятельности. Наглядность домашних заданий должна помочь во взаимоотношениях с родителями, разбудить живой интерес к занятиям детей.

Промежуточная аттестация

Зачет в форме итогового академического просмотра и анализа работ проводится в конце каждого учебного года.

Система оценок

Работы, предоставляемые для текущего контроля, оцениваются по 10-балльной системе, выставляются четвертные оценки и годовая итоговая оценка (среднее арифметическое четвертных оценок). По итогам зачета выставляются **оценки** «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Методическое обеспечение учебного процесса (в том числе методические рекомендации педагогическим работникам и рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся)

При подготовке к уроку дается **домашнее задание**. Опираясь на знания, полученные во время аудиторных занятий, из прочитанной искусствоведческой литературы, посещения выставок, подготовить анализ какого-нибудь произведения (портрет, пейзаж – в графике). Разбор произведения заключается в том, чтобы понять и показать, при помощи каких приемов (колорита, ритма, контрастов, движения и т.д.) достигается то или иное впечатление, настроение и, в конечном счете, создается художественный образ.

Е.А. Кибрик писал о композиции:

«Композиция – закономерно устроенный организм, все части которого находятся в непрерывной связи и взаимозависимости. Характер этой связи и взаимозависимости определяется идейным замыслом художника. **Конструктивная идея, свойственная природе замысла, дает пластическую основу композиции**».

«Композиция должна объединять в единое, нерасторжимое целое бесконечное разнообразие деталей».

«В композиции сочетаются не только разнообразные, но и контрастные, противоположные элементы: объем и плоскость, свет и тень, большое и малое, близкое и далекое, цвета холодные и теплые, а также контрасты положений, на которых строится сюжет».

«Кроме того, есть композиционная техника, сумма приемов – вывод из всемирно-исторического опыта искусства. Она, композиционная техника, развивается, обогащаясь творческой практикой все новых поколений художников».

Знакомство с работами старых мастеров (Альбрехт Дюрер, Питер Брейгель Старший, Рембрандт, Гойя, Хокусаи, Утамаро и др.) разовьет художественный вкус и определит ориентиры, цели, к которым надо стремиться будущим художникам и поможет в овладении духовными и культурными ценностями народов мира. Копирование работ позволяет прочувствовать особенности композиционных приемов мастеров, учиться у них точности и выразительности воплощения художественного замысла, оттачивать навыки владения графическими материалами.

Учащиеся имеют возможность **самостоятельно осваивать разнообразные графические техники**: плакат, шелкографию, линогравюру, фотомонтаж, ксилографию, литографию, офорт, компьютерную графику.

Рекомендуется посещение учащимися временных выставок графики, а также постоянных экспозиций Государственного Эрмитажа и Государственного Русского музея.

Материально-техническое обеспечение.

Необходимым условием успешного обучения является наличие просторной, хорошо освещенной аудитории, мольбертов и досок, столов и стульев, софитов и подставок для натюрмортов, офортный станок (желательно наличие).

Для успешных занятий **графической композицией** необходимы:

- аудитория, просторная, хорошо освещенная;

- мольберты;
- стулья;
- столы (1-2 шт.) (для работы над эскизами и над композицией большого формата);
- бумага белая и тонированная – ватман: Ф А4, А3, А2;
- карандаши: простые и цветные;
- краски: акварель (24 цвета) и гуашь (12 цветов), дополнительные белила;
- кисти белка № 3 – 9;
- тушь, перья, гелиевые ручки, маркеры черные;
- пастель сухая и масляная;
- цветная бумага (для эскизов в технике аппликаций);
- наборы для граттажа;
- оргстекло для монотипии;
- овощей и фруктов, чучела птиц, сухие букеты, кувшины, драпировки;
- подставки для натюрмортов;
- ретушь;
- книги с репродукциями живописных и графических произведений мастеров.

Список литературы

Байор Н. Графика // Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия//<http://www.krugosvet.ru/articles/117/1011772/1011772a1.htm> [Проверено 13.06.12]

Басин Е.Я. Проблемы композиции. – М.: «Изобразительное искусство», 2000.

Васильева А.А., Шаюнова О.В. Основы рисунка: Учебно-методическое пособие. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2006.

Воробьева М.В. Активизация творческого мышления на занятиях графической композицией в специальной подготовке художников-педагогов: дисс. на соиск... к. пед. н. – М., 2006. – 205 С.

Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве / *Е.А. Кибрик.* – Москва, 1989 // Рисунок. Живопись. Композиция : хрестоматия : учебное пособие / ; Сост. *Н.Н. Ростовцев, С.Е. Игнатьев, Е.В. Шорохов.* – Москва : Просвещение, 1989. – С. 178-189.

Мажуга А.И. Графика // Основы теории художественной культуры: Учебное пособие / Под общей редакцией Л.М. Мосоловой. – СПб.: Изд-во «Лань», 2001. – 288 с. – С. 103 – 124.

Монотипия из собрания Русского музея. Альманах. – СПб.: Palas Editions, 2011.

Очерки по истории и технике гравюры. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. – М.: «Изобразительное искусство», 1987.

Рембрандт-гравер. Государственный Эрмитаж. – СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2006.

Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.: «Просвещение», 1975.

Фаворский В.А. Рассказы художника-гравера. – М.: Изд-во «Детская литература», 1976.