

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

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «ДХШ№ 3»
Протокол № 4 от 26.08.2021

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УВР
_____/А.П. Слекишина/

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБУ ДО
«ДХШ№ 3»
_____
Е. А. Юхневич
Приказ № 140 от 26.08.2021

**Рабочая программа
на 2021-2022 учебный год**

**В.00. «Вариативная часть»
ВО.02. «ГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ»**

5а класс

Всего часов на учебный год 33 часа
Количество часов в неделю 1 час

Составлена в соответствии с программой:
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись»
со сроком обучения – 8 лет.

Преподаватель: Андреева Н.М.

2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	
Учебно-тематический план	
Содержание учебного предмета	
Календарно – тематический план	
Требования к уровню подготовки обучающихся	
Формы и методы контроля, система оценок	
Методическое обеспечение учебного процесса (в том числе методические рекомендации педагогическим работникам и рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся)	
Материально-техническое обеспечение	
Список литературы и средств обучения	

Пояснительная записка

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, авантитул, 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 создания серии композиционных эскизов к сказке или макета книги. 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.

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

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, авантитул, 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 цветное 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

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;
- последовательно и систематично работать над эскизами композиции и над итоговой работой;
- анализировать свою работу и работы одноклассников

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, Хокусай, 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.

Применение видео-уроков и мастер-классов в Контакте

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.

Календарно-тематический план
На 2021 – 2022 учебный год.
5А класс, живопись, преподаватель Андреева Н. М.

№	Наименование раздела, темы	дата	объем времени (в часах)
1.	Беседа о графической композиции. д\з Посетить тематические выставки.	02.09.21	1
2	Графические материалы. Фрукты, овощи. Зарисовка карандашом. Фрукты, овощи, компоновка. Зарисовка тушью. Фрукты, овощи, компоновка. Зарисовка ретушью. д\з Зарисовки овощей, фруктов.	09.09.21	1
		16.09.21	1
		23.09.21	1
		30.09.21	1
		07.10.21	1
		14.10.21	1
3.	Линия, пятно, силуэт. Насекомые. Зарисовки, копии старых мастеров. Копии мастеров. Тональное решение. Тональное решение. Завершение работы. д\з Зарисовки различных насекомых.	21.10.21	1
		11.11.21	1
		18.11.21	1
		25.11.21	1
		02.12.21	1
		09.12.21	1
4.	Пятно, силуэт. Деревья. Зарисовки, копии старых мастеров. Копии мастеров. Тональное решение. Тональное решение. Завершение работы. д\з Рисунок ветки дерева с листьями.	16.12.21	1
		23.12.21	1
		13.01.22	1
		20.01.22	1
		27.01.22	1
		03.02.22	1
5.	Линия, пятно. Букет цветов. Изображение единичных цветов. Изображение букета. Заливка цветов акварелью. Проработка тушью. Окончание работы. д\з Наброски, зарисовки тушью комнатных растений.	10.02.22	1
		17.02.22	1
		24.02.22	1
		03.03.22	1
		10.03.22	1
		17.03.22	1
6	Межпредметные связи. Вид (из) у окна. Сбор материала. Варианты эскизов. (линия, пятно, силуэт, монохром, цвет). Поиск ритма, поиск пластики. Работа на формате. Обобщение. Завершение работы. д\з Изучение и копирование фрагментов произведений художников иллюстраторов.	07.04.22	1
		14.04.22	1
		21.04.22	1
		28.04.22	1
		05.05.22	1
		12.05.22	1
		19.05.22	1
	Итого:		32