

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа имени Валентина Александровича Серова»

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Графическая композиция

Тверь
2025

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе:

В соответствии с ФГТ учебный предмет «графическая композиция» является частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «живопись», входит в обязательную часть предметной области «Художественное творчество» как базовый предмет в системе обучения изобразительному искусству.

Графическая композиция раскрывает принципы передачи творческого замысла на плоскость листа, дает знания и навыки, являющиеся фундаментом для освоения других учебных предметов, служит базой для самостоятельной творческой работы.

Без знания основ графической композиции не может состояться творческая деятельность дизайнера, архитектора – профессий, которые являются неотъемлемой частью культурной жизни общества и становятся популярными и востребованными среди современной подростковой аудитории.

Преподавание графической композиции основывается на традициях русского реалистического искусства и предполагает работу над композицией, над изучением формы, конструкции и выразительного линейно-пятнового решения изображаемых предметов. Осваивая средства выразительности графики, обучающиеся учатся передавать форму предмета, его объем, положение в пространстве, фактуру и текстуру.

При этом применяются различные графические материалы (карандаш, тушь, перо, уголь, соус, сангина, пастель, гуашь, акварель), что стимулирует и расширяет технические и творческие возможности решения учебных задач.

В процессе рисования развиваются и совершенствуются качества, без которых профессиональная творческая деятельность невозможна, такие как: глазомер, чувство пропорции и гармонии, целостность видения предмета, ассоциативно-образное мышление, способность к абстрактному проектированию.

Также формируется эстетическое отношение к действительности, активнее и глубже познается окружающий мир. Будучи основой многих прикладных видов творчества, графика является средством художественного, образного переосмысления окружающего мира, выражением мыслей, чувств, представлений личности, ее отношения к миру.

Большое значение придается созданию и реализации творческого замысла. Весь курс графической композиции строится на системе поэтапных заданий в порядке постепенного усложнения с учетом возрастных особенностей обучающихся. Используются задания двух видов: развивающие упражнения и творческие задачи.

Занятия, имеющие целью изучение человека, обеспечиваются натурой.

Важным звеном являются домашние задания, позволяющие закрепить пройденный материал.

В связи с индивидуальными особенностями обучающихся усвоение материала может идти неравномерно. Поэтому преподаватель варьирует степень полноты поставленной задачи, не отклоняясь при этом от основных целей курса.

1.2. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся.

Срок освоения программы УП «графическая композиция»:

- для детей, поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 2 года;
- для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, может быть увеличен на один год.

ОУ имеет право реализовывать программу УП «графическая композиция» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ.

1.3. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебные аудиторные занятия по программе УП «Графическая композиция» для 1-го и 2-го года обучения проводятся раз в неделю по 2 академических часа. Предпочтительна форма мелкогрупповых занятий (численностью от 10 до 15 человек). Такая форма занятий позволяет построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

1.5. Цели и задачи учебного предмета

Цели и задачи УП «графическая композиция» формулируются с учетом ФГТ, определяющих направленность программы «Живопись», а именно:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся;
- знакомство обучающихся с духовными и культурными ценностями народов мира;
- выявление одаренных учеников с целью подготовки к поступлению в ОУ, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного и прикладного искусства.

Цель УП «Графическая композиция» - освоение обучающимися законов, правил и приемов изобразительной грамоты при изображении окружающего мира, его предметов и человека, методики ведения длительного и краткосрочного рисунков.

Задачи УП «Графическая композиция»:

- изучение закономерностей природы и традиций искусства;
- повышение культуры восприятия;
- формирование высоких эстетических потребностей;
- развитие творческих способностей на основе познания различных уровней художественного образа;
- овладение основными практическими и теоретическими знаниями графического изображения;
- формирование общих понятий о композиции, теоретических представлений о форме и пространстве, ритме и пластике, о статике, динамике, контрасте и цвете;
- формирование понятий о композиции, образе, выразительных средствах, методики построения проекта.
- постижение принципов и методов, овладение навыками изображения и проектирования форм окружающего мира средствами графики.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2.1. Объем учебного предмета «Графическая композиция» и виды учебной работы по годам обучения:

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		максимальная учебная нагрузка	самостоятельная работа	аудиторные занятия
1	1-й год обучения	132	66	66
2	2-й год обучения	132	66	66
	Всего	264	132	132

2.2. Учебно-тематический план и содержание учебного материала:

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала	Объем часов
1-й год обучения		66
Раздел 1. Развивающие упражнения.		50
Тема 1.1. Введение в предмет	Графика как вид изобразительного искусства, прикладное значение графики.	2
	Оборудование, материалы, инструменты и их использование.	
	Тестовый рисунок нематериального мира.	
Тема 1.2. Зарисовки растительных форм	Природа – вечный источник вдохновения, предмет изучения и обучения художника.	8
	Общие понятия о форме, пропорциях и пластике на примере растений.	
	Рисование листьев, цветов, плодов растений.	
Тема 1.3. Форма.	Виды графики. Японская живопись <i>суми-э</i> .	6
	Развитие зрительной памяти.	
	Рисование знакомых предметов окружающего мира пятном черного силуэта.	
Тема 1.4. Пространство.	Понятие пространства. Пространство как средство композиции.	6
	Методы организации пространства.	
	Упражнение «мозаика».	
Тема 1.5. Симметрия.	Понятие симметрии. Симметрия в окружающем нас мире.	4
	Рисование предметов, сюжетных композиций, пейзажей, имеющих ось симметрии, одновременно двумя руками.	
Тема 1.6. Средства графики.	Графические средства: точка, штрих, линия, пятно.	6
	Развитие творческой фантазии. Использование различных графических средств в изображении предметов.	
	Увидеть, додумать и нарисовать сложную сюжетную композицию от произвольно нарисованного черного фактурного пятна.	
Тема 1.7.	Понятие цвета, гармонии цвета, колорита.	8

Цвет.	Нахождение гармоничных цветовых сочетаний на заданную тему.	
	Создание монотипии.	
Тема 1.8. Ритм и пластика.	Понятие ритма и пластики.	10
	Влияние ритма и пластики на эмоциональное состояние человека.	
	Передача графическим способом эмоционального впечатления от прослушанной музыки.	
Раздел 2. Рисование человека.		16
Тема 2. 1. Изображение человека.	Человек – модуль в искусстве, архитектуре, дизайне. Знакомство с пропорциями человека.	16
	Рисование схемы пропорционального человека в фас.	
	Рисование схемы человека, стоящего на одной опорной ноге.	
	Техника ведения наброска.	
	Наброски фигуры человека, животных.	
2-й год обучения		66
Раздел 1. Рисование и изучение натуры.		18
Тема 1.1. Введение во 2-й год обучения. Зарисовки растений, овощей и фруктов	Задачи 2-го года обучения.	10
	Природные материалы и объекты – палитра художника.	
	Изучение строения растений. Зарисовки природных форм.	
Тема 1.2. Стилизация.	Понятие стилизации.	8
	Использование различных приемов графики для стилизованного изображения растений.	
	Стилизованные зарисовки растительных и природных форм.	
Раздел 2. Дизайн – графика.		36

Тема 2.1. Способы передачи пространства, объёма, перспективы при помощи графических средств.	Создать зрительную иллюзию изменения плоскости листа в объём при помощи прямых линий.	14
	Создать зрительную иллюзию изменения плоскости листа в объём при помощи кривых.	
	Создать зрительную иллюзию изменения плоскости листа в объём при помощи фактуры.	
	Зарисовка орнаментальной драпировки. (контр. раб.)	
	Новогодние игрушки	
Тема 2.2. Абстрагирование.	Понятие абстрагирования.	8
	Абстрактная графическая композиция на тему: город, сад, космос, автопортрет, аквариум.	
Тема 2.3. Орнаменты.	Понятие орнамента.	20
	Изучение орнаментов разных стилей, времен и народов.	
	Рисование копий различных орнаментов.	
	Виды распространения орнамента. Понятие «крок», создание авторского элемента и варианты орнаментов.	
	Создание мелкоузорной композиции ткани, поверхности предмета. (контр. раб.)	
Тема 2.4. Фигура человека. Наброски.	Повторение пропорций человеческой фигуры.	2
	Наброски фигуры человека, животных.	
Итоговое задание.	Создать стилизованную графическую композицию с применением фактур и орнамента на тему: костюм, интерьер, экстерьер.	4

Содержание учебного предмета

Раздел «Содержание учебного предмета» должен отражать распределение учебного материала по годам обучения, содержать описание дидактических единиц по каждому разделу или теме учебного предмета и содержать сведения о затратах учебного времени. Названия разделов и тем учебного предмета должны соответствовать учебно-тематическому плану (при его наличии).

При отсутствии учебно-тематического плана данный раздел должен содержать сведения о затратах учебного времени, которые представлены с учетом распределения объема учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета, на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия. Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

При планировании самостоятельной работы обучающихся в программе учебного предмета указываются виды внеаудиторной работы, в число которых может входить выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Согласно ФГТ в программах учебных предметов должно быть отражено обоснование объема времени, предусмотренного на выполнение домашнего задания.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание программы учебного предмета должно обеспечивать художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею художественно-исполнительских и/или теоретических знаний, умений и навыков.

В данном разделе формулируются результаты учебного процесса с учетом ФГТ. Раздел содержит перечень знаний, умений, навыков, личностных качеств, приобретение которых в процессе обучения должна обеспечивать программа учебного предмета, в том числе:

Результаты обучения должны быть связаны с целями и задачами учебного предмета, и могут быть представлены на различных этапах обучения.

Программа УП «Графическая композиция» в части требований к результатам ее освоения ориентирована на выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации,

- приобретение навыков творческой деятельности,
- умение планировать свою домашнюю работу,
- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью,

умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе,
уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,
определение наиболее эффективных способов достижения результата.

В результате освоения УП «Графическая композиция» обучающимися должны

уметь:	знать:	иметь навыки:
– <i>правильно построить предмет с использованием линий симметрии, дополнительных линий</i>	– <i>понятия: "пропорция", "симметрия", "светотень";</i>	– <i>владения линией, штрихом, пятном;</i>
– <i>использовать приемы линейной и воздушной перспективы;</i>	– <i>законы перспективы;</i>	– <i>навыки в выполнении линейного и живописного рисунка;</i>
– <i>моделировать форму сложных предметов тоном;</i>	- <i>Линейно-конструктивное построение Тональное решение</i>	– <i>навыки передачи фактуры и материала предмета;</i>
– <i>последовательно вести длительную постановку;</i>		– <i>навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.</i>
– <i>рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;</i>		
– <i>умение принимать выразительное решение постановок с передачей их</i>		

эмоционального состояния		
--------------------------	--	--