

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №5»

Рассмотрена  
на заседании  
педагогического совета  
от «30» августа 2023г  
Протокол № 1

Утверждаю  
директор  
\_\_\_\_\_ Н.Д. Рудникова  
Приказ № 247о\д  
«30» августа 2023г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА**

художественной направленности

**Студия изобразительного искусства**

Возраст обучающихся: 11 - 13 лет

Срок реализации: 1 год

Автор- составитель:  
Литвинцева Евгения Владимировна,  
педагог дополнительного образования, учитель ИЗО

Краснокаменск

2023 год

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам от 29.08.2013 №1008, примерными Учебными планами государственных и муниципальных музыкальных, художественных школ и школ искусств от 23.12.1996 №01-266/16-12, примерными Учебными планами образовательных программ по видам изобразительного искусства для детских школ искусств от 23.06.2003 №66-01-16/32.

Содержание образовательных программ дополнительного образования разнообразно и вариативно и зависит от уровня организации свободного времени детей. Взаимодействие основного и дополнительного образования может возникнуть на любом этапе развития дополнительного образования и осуществляться в различных формах.

Образовательная программа кружка «Студия изобразительного искусства» представляет содержание, организационные условия, этапы образовательной деятельности системы основного общего и дополнительного образования для успешной реализации индивидуальных способностей каждого ребенка. Многообразие форм и способов такого соединения предоставляет учащимся более широкий спектр возможностей реализации образовательных потребностей, а педагогам - новые возможности для реализации своего творческого потенциала. В программе последовательно выстроены занятия в определённую методическую последовательность с учётом знаний, умений и навыков учащихся.

Программа кружка «Студия изобразительного искусства» предназначена для обучающихся в основной школе, а также интересующихся предметом, одаренных учащихся и направлена на обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовки по изобразительному искусству, разработана на основе программы В.С.Кузина.

### **1. Цель программы «Студия изобразительного искусства»**

Формирование целостной художественно-эстетической развитой личности и приобретение обучающимся теоретических знаний, умений и практических навыков в области изобразительного искусства.

### **2. Задачи программы «Студии изобразительного искусства»**

- осуществление эстетически-нравственного и трудового воспитания обучающихся;
- вооружение обучающихся знаниями элементарных основ изобразительной грамоты;
- формирование у них навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению;
- изучение различных техник и материалов изобразительного искусства;
- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, эстетического чувства и понимания прекрасного;
- воспитание интереса и любви к искусству.

### **3. Срок реализации программы «Студия изобразительного искусства»**

– 1 год.

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о видах, жанрах изобразительного искусства, стилях, знакомит с техниками и оформительской деятельностью (графический дизайн), формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический опыт при работе над оформлением классной комнаты, школы, участвовать в изготовлении открыток, сувениров, поделок, макетов.

Предлагаемые занятия основной упор делают на классическую систему обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству, на

дизайнерскую работу с различными материалами, в том числе и с природными, а также на расширенное знакомство с различными живописными и графическими техниками с использованием основ программного материала, его углублением, практическим закреплением в создании разнообразных работ.

В основе формирования способности к оформительской деятельности лежат два главных вида деятельности учащихся: это творческая практика и изучение теории. Ценность необходимых для творчества знаний определяется, прежде всего, их системностью.

Программа кружка «Студия изобразительного искусства» способствует развитию ребенка с учетом его индивидуальных способностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций благодаря тому, что дополнительное образование может осуществляться только в форме добровольных объединений, менее регламентировано (в отличие от основного образования) и направлено на развитие специальных способностей каждого ребенка по его выбору.

Это качество дополнительного образования способствует формированию диалогичных отношений, в процессе которых в поисковом режиме осуществляется взаимное освоение образовательных, профессиональных, культурных ценностей педагогом и ребенком.

Структура программы состоит из трех курсов: рисунка, живописи и основ дизайна (теория, практика). Данные курсы идут параллельно друг с другом. Все образовательные курсы предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. Практические знания способствуют развитию у детей творческих способностей, умение воплощать свои фантазии, как и умение выражать свои мысли. Дети 11-13 лет способны на эмоционально-образном уровне выполнять предлагаемые задания. Результаты обучения по данному курсу достигаются в каждом образовательном блоке.

Содержание образовательной программы кружка проектируется с учетом

приоритетных *принципов*:

### **1. Многообразия.**

- разнообразие форм и содержания дополнительного образования;
- разнообразие видов деятельности, доступных учащимся образовательного пространства;
- разнообразие участников образовательного процесса с их ценностями, целями, взглядами, предпочтениями и т.п.

Многообразие необходимо для создания условий выбора учащимися вида деятельности и отношения к этой деятельности, как источника их развития.

### **2. Открытости.**

Образовательная программа является открытой системой, т.е. воспринимает воздействия внешней среды и отвечает на них своими изменениями, постоянно включая в свою структуру новые элементы: новых учащихся, новые виды деятельности, новые отношения, новое содержание образования, взаимодействуя с другими образовательными программами. Именно открытость позволяет образовательной программе развиваться, усложняться, обмениваться информацией.

Использование этих принципов в проектировании образовательной программы создает условия для:

1. Свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности.
2. Ориентации учителя на личностные интересы, потребности, способности ребенка.
3. Возможности свободного самоопределения и самореализации в образовательном процессе как ребенка, так и учителя.
4. Единства обучения, воспитания, развития в процессе реализации программы.

## **Содержание программы**

### **КУРС «РИСУНОК».**

Курс «Рисунка» рассчитан на обучение по 2 часа в неделю.

Основными задачами курса «Рисунок» являются:

1. Эстетически воспитывать учащихся, формировать их духовную культуру и потребности постоянно общаться с изобразительным искусством, воспитывать уважительное отношение к труду художника.
2. Развивать художественно-творческие способности и склонности учащихся, фантазию, зрительно-образную память, формировать творческую индивидуальность.
3. Обучать основам рисования с натуры, по памяти и воображению, обращать особое внимание на изучение и передачу в рисунках формы, пропорций, объема, перспективы, светотени, композиции.
4. Формировать пространственные представления, художественно-образное восприятие действительности.

Учащийся, изучивший курс, должен

**знать:**

- технологию и технику рисунка;
- графические материалы;
- основы композиционного размещения изобразительных элементов на плоскости листа;
- основы конструктивного построения изобразительных элементов;
- основы перспективного сокращения предметов в пространстве;
- средства выявления объемной формы;
- особенности светотеневой моделировки формы гипсовых геометрических фигур;
- технические особенности рисунка фактурных поверхностей, передача материальности;

**уметь:**

- грамотно рисовать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению все объекты реальной действительности различными

графическими материалами (карандаш, уголь, сангина, пастель, цветные карандаши и т.д.);

**владеть** навыком:

- работы графическими, художественными материалами (карандашом, углем, сангиной).

Содержание курса «Рисунок» составляет рисование с натуры, по памяти и по воображению различных предметов и явлений окружающего мира, создание графических композиций на темы окружающей жизни. Ведущее место принадлежит рисованию с натуры.

Большое внимание уделяется ознакомлению учащихся с различными художественными материалами и обучению работы с ними.

Учебные задания могут быть кратковременными (наброски, зарисовки) – от 5 до 45 минут и длительными – от 4 до 8 часов.

### **КУРС «ЖИВОПИСЬ»**

Курс «Живопись» рассчитан на обучение по 2 часа в неделю.

Программа курса по живописи опирается не только на традиции русской академической реалистической школы, но и современных жанров и техник исполнения художественного произведения.

В обучении применяется принцип последовательности и поступательности освоения нового материала. Осваиваются две живописные техники: акварель, гуашь.

Учебные задания делятся на длительное исполнение и кратковременные этюды.

Освоение принципов живописи начинается с начальных сведений по цветоведению, смешению красок, различных упражнений отмывок, заливок по сухому и сырому листу бумаги.

По окончании обучения учащиеся должны знать: основные правила цветовой гармонии и воздушной перспективы, тона передачи формы и материальности цветом, владеть технологией акварели и гуаши.

На основе полученных знаний учащиеся могут самостоятельно исполнить живописную работу гуашью, акварелью на бумаге или картоне.

Основными **задачами курса «Живопись»** являются:

1. Развитие эстетического восприятия предметов, явлений окружающего мира и эмоционального отношения к ним.
2. Формирование понимания красоты, гармонии цветового богатства действительности.
3. Развитие цветового зрения, художественно-образной памяти, творческой активности, художественных способностей.
4. Обучение практическим умениям и навыкам.
5. Программа курса должна обеспечить необходимые знания и умения.

***Требования к знаниям:***

При изучении живописи учащиеся должны знать:

- историю возникновения того или иного вида художественной деятельности;
- технологию применения различных материалов в живописи;
- выразительные средства в живописи
- техники исполнения;
- закономерности построения объемной формы;
- законы цветообразования;
- методику ведения работы над натюрмортом

***Требования к умениям:***

При изучении данного предмета учащиеся должны уметь:

- разрабатывать и выполнять эскизы живописных произведений;
- составлять простые и сложные композиции;
- передавать тональные и цветовые отношения в натюрморте;
- передавать пространственную среду, форму, объем предметов живописными средствами

- выполнять натюрморты в различных техниках;
- владеть различными техниками выполнения живописной работы.

На занятиях живописью учащиеся выполняют работы акварельными и гуашевыми красками, а также другими художественными материалами.

Учебные задания могут быть кратковременными (наброски, зарисовки, этюды) – от 5 до 45 минут и длительными – от 4 до 8 часов. Содержанием занятий является изображение красками отдельных предметов быта, природы, животных и человека, натюрмортов, интерьера, выполнение творческих композиций и иллюстрирование.

### **КУРС «ОСНОВЫ ДИЗАЙНА»**

Основными задачами курса «Основы дизайна» являются:

1. Обучение учащихся теоретическим и практическим знаниям; умениям и навыкам в области декоративного оформления.
2. Развитие стремления к углублению знаний.
3. Формирование интереса к художественно-эстетической деятельности.
4. Развитие образного мышления и творческой активности учащихся.
5. Расширение представления детей о дизайне, как о специфической художественно-творческой конструкторской деятельности человека.
6. Ознакомить с историей возникновения и развития дизайна за рубежом и в России.
7. Ознакомить с основными методами художественного проектирования.
8. Повысить графическую грамотность учащихся, способствовать формированию технического мышления и пространственных представлений, творческого воображения, художественно-конструкторских способностей.
9. Сформировать умения и навыки в художественном конструировании (создание рисунков, эскизов, макетирование, моделирование и т. д.)

10.Формирование чувства коллективизма.

11.Создание комфортной обстановки на занятиях.

12.Развитие аккуратности, опрятности.

Весь курс «Основы дизайна» обучения делится на беседы и практические работы. Как правило, беседы предшествуют практическим работам, а некоторые из них проводятся в процессе практических работ – все зависит от темы задания. Практические задания выполняются на бумаге, картоне карандашом, акварельными и гуашевыми красками, тушью. Отдельные работы выполняются в виде аппликаций, коллажей.

**Формы занятий:**

- беседы;
- практические занятия;
- создание проектов;
- индивидуальные и групповые занятия;
- коллективная работа;
- экскурсии.

В результате работы по программе «Студия изобразительного искусства и дизайна» обучающиеся **должны знать:**

- последовательность ведения работы по любому виду художественно-творческой деятельности – по рисунку, живописи, тематической или декоративной композиции.
- Закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные законы линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения.
- Различные приемы работы разными материалами
- понимать графику как вид искусства, средства выразительности в графике.

- овладеть основами изобразительных техник (гуашь в монотипии, гроттаж, коллаж) и декоративно-прикладной работы (бумажная пластика, шрифт ) и на этой основе формирование трудовых умений и навыков;
- стилизации натуральных форм живой и неживой природы и на этой основе развитие аналитических способностей, зрительной памяти, пространственных представлений, творческого воображения;
- и изучать специальную литературу с целью получения новых знаний в интересующих их областях искусства не только нашей страны, но и разных стран мира;

**должны уметь:**

- умение доводить работу до полного завершения, через что прививается культура труда; светотенью и т.д. в процессе рисования
- применять выразительные средства, добиваться образной передачи действительности;
- видеть цветное богатство окружающего мира;
- пользоваться перспективой,
- воплощать свои фантазии, как и умение выражать свои мысли;
- составлять шрифтовые сочетания, композиции, узоры;
- навыки работы с бумагой (бумажная пластика);
- навыки в оформительской деятельности;
- первичные навыки работы пером и тушью;

**Ожидаемые результаты:**

1. Раскрытие творческого потенциала школьников, повышение уровня духовности.
2. Умение воплощать в живописных и пластических работах свои

собственные впечатления.

3. Создавать прекрасное своими руками.

4. Ценить свой труд, уважать чужой.

5. Уметь применять теоретические знания на практике.

6. Уметь пользоваться художественным материалом.

Программа рассчитана на один год обучения, на 6 часов в неделю.

Учебный план

| <i>Предметы</i> | <i>Количество часов в неделю</i> | <i>Количество учебных недель</i> | <i>Количество часов в год</i> | <i>Примечание</i> |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Живопись        | 2                                | 34                               | 68                            |                   |
| Рисунок         | 2                                | 34                               | 68                            |                   |
| Основы дизайна  | 2                                | 34                               | 68                            |                   |
| Всего:          | 6                                | 34                               | 204                           |                   |

Календарный учебный график

КУРС «РИСУНОК»

| № | Раздел                                                                                                                              | Тема занятий                                                                                                                                               | К. ч. всего |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   | <b>Раздел 1. Рисунок как основа изобразительного искусства. Методы построения пространства на плоскости (перспектива в рисунке)</b> |                                                                                                                                                            |             |
| 1 |                                                                                                                                     | <b>Тема 1.1.</b> Общие методические установки по работе над учебным рисунком.<br><br><b>Тема 1.2.</b> Перспектива в рисунке. Решение композиционных задач. | 3           |

|    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2  |                                                                                                                                | <p><b>Тема 1.3.</b> Конструктивный рисунок геометрических форм в перспективе</p> <p><b>Тема 1.4.</b> Светотень как средство передачи формы.</p>           | 3 |
| 3  |                                                                                                                                | <p><b>Тема 1.5.</b> Передача пространства, обобщение, решение цельности композиции.</p> <p><b>Тема 1.6.</b> Построение фигур с осью вращения.</p>         | 3 |
| 4  |                                                                                                                                | <p><b>Тема 1.7.</b> Конструктивное построение лежащих предметов на плоскости.</p> <p><b>Тема 1.8.</b> Передача объема и пространственной перспективы.</p> | 3 |
| 5  |                                                                                                                                | <b>Тема 1.9.</b> Конструктивное построение предметов.                                                                                                     | 2 |
| 6  |                                                                                                                                | <b>Тема 1.10.</b> Объемно пространственное решение в натюрморте.                                                                                          | 2 |
| 7  |                                                                                                                                | <b>Тема 1.11.</b> Натюрморт с розеткой, рельефом, драпировками. Размещение элементов в плоскости листа.                                                   | 2 |
| 8  |                                                                                                                                | <b>Тема 1.12.</b> Конструктивное построение рельефа, розетки, драпировки.                                                                                 | 2 |
| 9  |                                                                                                                                | <p><b>Тема 1.13.</b> Передача объема, пространственной перспективы.</p> <p><b>Тема 1.14.</b> Тональное решение натюрморта.</p>                            | 2 |
| 10 |                                                                                                                                | <b>Тема 1.15.</b> Решение пространственной, линейной перспективы в натюрморте                                                                             | 2 |
|    | <p><b>Раздел 2. Средства и закономерности рисунка на основе натуральных постановок. Рисование предметов сложной формы.</b></p> |                                                                                                                                                           |   |
| 1  |                                                                                                                                | <p><b>Тема 2.1.</b> Построение сложных предметов. Конструктивное построение на основе простой геометрической формы.</p>                                   | 2 |
| 2  |                                                                                                                                | <b>Тема 2.2.</b> Натюрморт из предметов быта и драпировок. Композиционное размещение                                                                      | 3 |

|   |                                                                                                                                  |                                                                                                                               |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |                                                                                                                                  | элементов на плоскости листа.<br><b>Тема 2.3.</b> Тональное решение натюрморта из предметов сложной формы.                    |   |
|   | <b>Раздел 3. Средства и закономерности рисунка. Рисование сложного натюрморта из предметов различных по фактуре и материалу.</b> |                                                                                                                               |   |
| 1 |                                                                                                                                  | <b>Тема 3.1.</b> Конструктивный рисунок драпировки со складками                                                               | 2 |
| 2 |                                                                                                                                  | <b>Тема 3.2.</b> Объемно пространственное решение.                                                                            | 2 |
| 3 |                                                                                                                                  | <b>Тема 3.3.</b> Выполнение постановочного натюрморта из предметов различных по форме, фактуре. Размещение элементов в листе. | 2 |
| 4 |                                                                                                                                  | <b>Тема 3.4.</b> Конструктивное построение предметов. Решение композиционных задач.                                           | 2 |
| 5 |                                                                                                                                  | <b>Тема 3.5.</b> Объемно пространственное решение предметов натюрморта.                                                       | 2 |
| 6 |                                                                                                                                  | <b>Тема 3.6.</b> Решение среды, тональных взаимоотношений в натюрморте.                                                       | 2 |
| 7 |                                                                                                                                  | <b>Тема 3.7.</b> Проработка деталей и элементов в натюрморте. Передача фактуры и материальности.                              | 2 |
| 8 |                                                                                                                                  | <b>Тема 3.8.</b> Завершение работы над натюрмортом. Просмотр с обсуждением.                                                   | 2 |
|   | <b>Раздел 4. наброски и зарисовки.</b>                                                                                           |                                                                                                                               |   |
| 1 |                                                                                                                                  | <b>Тема 4.1.</b> Выполнение наброска с чучел птиц. Решение композиционных задач.                                              | 2 |

|   |                                                                      |                                                                                                                                                  |    |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2 |                                                                      | <b>Тема 4.2.</b> Конструктивное построение на основе анатомического строения птиц. Объемно-пространственное решение.                             | 2  |
| 3 |                                                                      | <b>Тема 4.3.</b> Решение пространства в наброске. Выполнение набросков с природных форм.                                                         | 2  |
|   | <b>Раздел 5. Техника рисунка. Использование различных материалов</b> |                                                                                                                                                  |    |
| 1 |                                                                      | <b>Тема 5.1.</b> Натюрморт из предметов быта, гипсовых форм, драпировок. Гризайль. (акварель). Выполнение композиционной задачи.                 | 2  |
| 2 |                                                                      | <b>Тема 5.2.</b> Выполнить конструктивное построение с учетом линейной перспективы.                                                              | 2  |
| 3 |                                                                      | <b>Тема 5.3.</b> Тональное решение натюрморта                                                                                                    | 3  |
| 4 |                                                                      | <b>Тема 5.4.</b> Декоративный стилизованный натюрморт из бытовых предметов (тушь, перо). Композиционное размещение элементов на плоскости листа. | 3  |
| 5 |                                                                      | <b>Тема 5.5.</b> Графические возможности в декоративном изображении объектов                                                                     | 3  |
| 6 |                                                                      | <b>Тема 5.6.</b> Декорирование элементов композиции, выделение композиционного центра.                                                           | 4  |
|   | Итого:                                                               |                                                                                                                                                  | 68 |

### **Краткое содержание учебных тем по курсу «Рисунок».**

**Учащийся должен знать:**

- особенности построения предметов на плоскости листа,

- особенности конструктивного построения,
- штриховые техники,
- способы измерения и сопоставления пропорций предметов.

**Учащийся должен уметь:**

- конструктивно построить предметы на плоскости в плоскости Формата,
- передать перспективное сокращение в рисунке,
- передавать форму, пропорциональные соотношения между предметами и элементами самого предмета,
- передавать объем предметов, пространство в целом.

Краткая характеристика общих принципов и методов перспективного изображения в учебных рисунках. Понятия «точка зрения», «угол зрения», «линия горизонта», «предметная плоскость», «картинная плоскость», «точка схода», «вспомогательные линии построения». Методы перспективного построения изображений в рисунках. Принципы перспективного построения различных по форме геометрических тел; познать наиболее важные закономерности перспективы, освоить методы трактовки объемной формы, пространственного положения изображаемых тел. Выполнение композиционных задач по организации плоскости рисунка натюрморта из геометрических форм: размещение элементов в плоскости листа. Выверенность и передача пропорциональных взаимоотношений при измерении предметов композиции.

**Тема 1.1.** Общие методические установки по работе над учебным рисунком.

Конструкция. Форма. Объем. Светотень предметов. Тень. Пространство. Перспектива. Наброски и зарисовки с натуры. Основные теоретические положения реалистического рисунка, задачи теоретического курса рисунка.

**Тема 1.2.** Перспектива в рисунке. Решение композиционных задач. Размещение элементов в плоскости листа. Натюрморт из геометрических форм: призма, куб, конус, цилиндр, шар.

Принципы перспективного построения различных по форме геометрических тел; познать наиболее важные закономерности перспективы, освоить методы трактовки объемной формы, пространственного положения изображаемых тел. Выполнение композиционных задач по организации плоскости рисунка натюрморта из геометрических форм: размещение элементов в плоскости листа. Выверенность и передача пропорциональных взаимоотношений при измерении предметов композиции.

**Тема 1.3.** Конструктивный рисунок геометрических форм в перспективе.

Выявление в рисунке с натуры конструкции предметов и складок драпировки, выполнение сквозного конструктивного построения предметов.

**Тема 1.4.** Светотень как средство передачи формы. Выполнение рисунка в тоне, в объеме.

Построение тени: падающей, собственной. Выявление при помощи штриха форму, объем предметов, тональные взаимоотношения элементов в натюрморте

**Тема 1.5.** Передача пространства, обобщение, решение цельности композиции.

Выполнение объемно-пространственного решения в натюрморте. Передача объема на основе закона пространственной перспективы.

**Тема 1.6.** Построение фигур с осью вращения.

Выполнение конструктивного построения бытовых предметов с осью вращения. Компоновка на одном листе 4-6 предметов, прорисовка конструкции.

**Тема 1.7.** Конструктивное построение лежащей вазы, цилиндра.

Выполнение конструктивного построения лежащей вазы, опираясь на основы линейной воздушной перспективы.

**Тема 1.8.** Передача объема, пространственной перспективы.

Выполнение объемно-пространственного решения в натюрморте на основе знаний о передаче пространственной среды.

**Тема 1.9.** Конструктивное построение гипсовой розетки (2 поворота)

Закомпоновать на одном листе два поворота гипсовой розетки (фас.  $\frac{3}{4}$ ).  
Конструктивное построение, согласно особенностям линейной перспективы.

**Тема 1.10.** Объемно пространственное решение розетки

Выполнение объемно-пространственного решения. Передача глубины, пространства, выделение объема формы.

**Тема 1.11.** Натюрморт с розеткой, рельефом, драпировками. Размещение элементов в плоскости листа.

Выполнение размещения элементов в плоскости листа, опираясь на законы композиции. Выделение смыслового центра в рисунке натюрморта.

**Тема 1.12.** Конструктивное построение рельефа, розетки, драпировки.

Выполнение конструктивного построения рельефа, складок драпировки и других элементов композиции в рисунке. Оси предметов. Конструкция предметов. Пропорции предметов. Пропорциональные отношения предметов между собой. Методика построения рельефов. Перспективные сокращения в построении.

**Тема 1.13.** Передача объема, пространственной перспективы.

Выполнение объемно-пространственного решения в натюрморте. Передача объема, опираясь на основы пространственной и воздушной перспективы. Тень, полутень, свет, полусвет, рефлекс. Тень собственная. Тень падающая от предметов. Методика построения теней.

**Тема 1.14.** Тональное решение натюрморта.

Выполнение тонального решения в рисунке натюрморта. Освещение в натюрморте. Тональные отношения. Зависимость тонального решения от освещения и насыщенности тона самих предметов в натюрморте. Светлота и насыщенность тона в рисунке.

**Тема 1.15.** Решение пространственной, линейной перспективы в натюрморте.

Завершение работы над натюрмортом, опираясь на основы пространственной и воздушной перспективы. Обобщение в рисунке. Значение передачи пространственной среды в реалистическом рисунке.

## **Раздел 2. Средства и закономерности рисунка на основе натуральных постановок. Рисование предметов сложной формы.**

### **Учащийся должен знать:**

- особенности построения предметов сложной формы на плоскости листа
- особенности конструктивного построения сложных форм на основе простых геометрических тел
- штриховые техники
- способы измерения и сопоставления пропорций предметов

### **Учащийся должен уметь:**

- конструктивно построить предметы сложной формы на плоскости в плоскости формата
- передать перспективное сокращение в рисунке
- передавать форму, пропорциональные соотношения между предметами и элементами самого предмета
- передавать объем предметов сложных форм, пространство в целом.

Особенности рисования предметов сложной формы на основе построения простой геометрической формы. Изобразительные средства в рисунке: линия, тон, штрих. Особенности штриховых техник.

**Тема 2.1.** Построение сложных предметов. Конструктивное построение на основе простой геометрической формы.

Выполнение конструктивного построения предметов натюрморта сложной формы, опираясь на конструкцию простых геометрических предметов, разделив форму на элементы простой формы.

**Тема 2.2.** Натюрморт из предметов быта и драпировок. Композиционное размещение элементов на плоскости листа.

Выполнение композиционного размещения элементов в рисунке натюрморта на плоскости листа, опираясь на законы композиции.

**Тема 2.3.** Тональное решение натюрморта из предметов сложной формы.

Выполнение тонального решения в рисунке натюрморта. Пересечение теней. Методика построения теней в рисунке на сложных по форме предметах.

**Тема 2.4.** Объемно пространственное решение натюрморта. Завершение работы.

Завершение работы над натюрмортом, опираясь на основы пространственной и воздушной перспективы. Просмотр с обсуждением работ.

### **Раздел 3. Средства и закономерности рисунка. Рисование сложного натюрморта из предметов различных по фактуре и материалу.**

**Учащийся должен знать:**

-особенности компоновки натюрморта в формате листа, определить его местоположение в пространстве

- передавать пропорции и характер предметов,
- соподчинять главное и второстепенное,
- пользоваться средствами линейной и воздушной и перспективы,
- иметь представление о тоне и способах применения его в рисунке с

натуры.

**Учащийся должен уметь:**

- «лепить» форму предмета в пространстве средствами светотени,
- передать материальность предметов, характер складок, драпировки.

Основные правила, приемы и средства выполнения набросков бытовых предметов. Ознакомление с выразительными возможностями мягких графических материалов в изображении предметов быта. Складки, движение, конструкция, материальность. Закрепления знаний, умений и навыков в передаче предметной сущности изображаемых объектов действительности; развитие творческих способностей студентов посредством применения различных графических материалов в передаче материального многообразия природного мира.

### **Тема 3.1.** Конструктивный рисунок драпировки со складками

Конструкция основных видов складок, принципы образования их на разных тканях, особенности моделировки формы складок в рисунке; изучить возможности использования разных материалов рисунка для убедительной передачи рельефа и характера складок.

### **Тема 3.2.** Объемно пространственное решение.

Особенности выполнения тонального решения драпировок, передача объема драпировок в рисунке.

### **Тема 3.3.** Выполнение постановочного натюрморта из предметов различных по форме, фактуре. Размещение элементов в листе.

Выполнение размещения элементов композиции на плоскости листа, опираясь на законы композиции. Закон цельности и неделимости композиции. Закон соподчинения всех элементов друг другу и основной доминанте.

### **Тема 3.4.** Конструктивное построение предметов. Решение композиционных задач.

Выполнение композиционных задач, выделение смыслового центра в композиции натюрморта в рисунке с натуры.

### **Тема 3.5.** Объемно- пространственное решение предметов натюрморта.

Решение пространственной, линейной перспективы в рисунке, передача объема.

### **Тема 3.6.** Решение среды, тональных взаимоотношений в натюрморте.

Основные закономерности тонального решения натюрморта, составленного из предметов разных по форме, фактуре, тону.

### **Тема 3.7.** Проработка деталей и элементов в натюрморте. Передача фактуры и материальности.

Выполнение тонального решения натюрморта, проработка деталей. Передача фактуры и материальности предметов в композиции рисунка с натуры с помощью тона, штриха.

### **Тема 3.8.** Завершение работы над натюрмортом.

Обобщения в рисунке с натуры, проработка деталей и элементов, направленных на передачу пространственной среды. Просмотр с обсуждением.

#### **Раздел 4. наброски и зарисовки.**

**Учащийся должен знать:**

- особенности рисования с натуры,
- особенности наброска: тонального, линейного.

**Учащийся должен уметь:**

- выполнять наброски с натуры,
- выполнять зарисовки с натуры.

Особенности краткосрочного наброска и подробного зарисовка. Роль наброска в освоении навыка натурного рисования.

**Тема 4.1.** Выполнение наброска с чучел птиц. Решение композиционных задач.

Особенности анатомического строения животных и птиц, их изображение в рисунках и набросках. Зарисовки чучел животных и птиц.

**Тема 4.2.** Конструктивное построение на основе анатомического строения птиц.

Объемно-пространственное решение. Выполнить конструктивное построение птиц.

**Тема 4.3.** Решение пространства в наброске. Выполнение набросков с природных форм.

Выполнение на тонированном листе зарисовок природных форм (растение, цветы, ствол дерева и т.д.) Материал: уголь, сангина, пастель. Задача: научиться графическими средствами (с помощью линии, фактуры и декора) передавать характерные особенности растительных форм.

#### **Раздел 5. Техника рисунка. Использование различных материалов.**

**Учащийся должен знать:**

- особенности выполнения рисунка в различных техниках,

-особенности использования материалов рисунка.

**Учащийся должен уметь:**

-выполнять рисунок в различных графических техниках,

Основные принципы выполнения рисунка. Техники рисунка. Материалы рисунка.

**Тема 5.1.** Натюрморт из предметов быта, гипсовых форм, драпировок. Гризайль. (акварель).

Выполнение композиционной задачи. Размещение элементов в листе.

Размещение все элементов композиции, согласно законам композиции.

**Тема 5.2.** Выполнить конструктивное построение с учетом линейной перспективы.

Выполнение конструктивного построения, измеряя пропорции предмета. Выделение первого плана в рисунке с натуры.

**Тема 5.3.** Тональное решение натюрморта

Выполнение тональной проработки элементов натюрморта.

**Тема 5.4.** Декоративный стилизованный натюрморт из бытовых предметов (тушь, перо). Композиционное размещение элементов на плоскости листа.

Создание единого композиционного ансамбля, где все предметы взаимосвязаны и местоположение каждого логически оправдано: найти для больших и мелких предметов нужное место.

**Тема 5.5.** Графические возможности в декоративном изображении объектов

Применение декоративной графики для обработки форм, крупных и мелких, простых и сложных, объемных и плоских, верно сочетать выбранный декор с характером изображаемой конкретной формы объекта.

**Тема 5.6.** Декорирование элементов композиции, выделение композиционного центра.

Сочетание выбранного декора с характером изображаемой конкретной формы объекта.

**Тема 5.7.** Завершение работы над натюрмортом.

Обобщение в работе над рисунком. Просмотр с обсуждением.

## КУРС «ЖИВОПИСЬ»

### Тематический план по курсу «Живопись»

| № | Раздел                                                                        | Тема занятий                                                                                                | К. ч.<br>всего |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   | <b>Раздел 1. Понятие «Живопись». Реалистическая манера письма в живописи.</b> |                                                                                                             |                |
| 1 |                                                                               | <b>Тема 1.1.</b> Натюрморт из простых по форме, и окраске предметов на нейтральном фоне. (гризайль)         | 3              |
| 2 |                                                                               | <b>Тема 1.2.</b> Характеристика цветовых сочетаний.                                                         | 3              |
| 3 |                                                                               | <b>Тема 1.3.</b> Работа акварелью.                                                                          | 3              |
| 4 |                                                                               | <b>Тема 1.4.</b> Приемы организации предметов тоновыми пятнами.                                             | 3              |
| 5 |                                                                               | <b>Тема 1.5.</b> Передача объема в натюрморте                                                               | 3              |
| 6 |                                                                               | <b>Тема 1.6.</b> Передача пространства в натюрморте                                                         | 3              |
|   | <b>Раздел 2. Закономерности цветовых построений.</b>                          |                                                                                                             |                |
| 1 |                                                                               | <b>Тема 2.1.</b> Натюрморт из простых по форме, и окраске предметов на нейтральном фоне. (Цветная гризайль) | 2              |

|   |                                                                                                |                                                                                                                                              |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2 |                                                                                                | <b>Тема 2.2.</b> Организация плоскости листа                                                                                                 | 2 |
| 3 |                                                                                                | <b>Тема 2.3.</b> Техника живописи гуашью.                                                                                                    | 2 |
|   | <b>Раздел 3. Значение фона в натюрморте. Формирование пространственной среды в натюрморте.</b> |                                                                                                                                              |   |
| 1 |                                                                                                | <b>Тема 3.1.</b> Этюд. Несложный натюрморт из двух, трех предметов на светлом фоне.                                                          | 2 |
| 2 |                                                                                                | <b>Тема 3.2.</b> Композиционная организация формата.                                                                                         | 2 |
| 3 |                                                                                                | <b>Тема 3.3.</b> Техника мазка в живописи.                                                                                                   | 2 |
| 4 |                                                                                                | <b>Тема 3.4.</b> Силуэт и пространственная среда в натюрморте.                                                                               | 2 |
| 5 |                                                                                                | <b>Тема 3.5.</b> Объем и форма предметов в пространственной среде. Завершение работы. Итог.                                                  | 2 |
|   | <b>Раздел 4. Техника акварельного письма «ала - прима»</b>                                     |                                                                                                                                              |   |
| 1 |                                                                                                | <b>Тема 4.1.</b> Техника ала – прима в работе с натуры                                                                                       | 3 |
| 2 |                                                                                                | <b>Тема 4.2.</b> Техника быстрого этюда.                                                                                                     | 3 |
| 3 |                                                                                                | <b>Тема 4.3.</b> Приемы выполнения ала – прима.                                                                                              | 3 |
|   | <b>Раздел 5. Цветовые отношения в живописи. Колорит.</b>                                       |                                                                                                                                              |   |
| 1 |                                                                                                | <b>Тема 5. 1.</b> Выполнение натюрморта из простых предметов на взаимно противоположные цвета (красный и зеленый, фиолетовый и желтый и др.) | 2 |
| 2 |                                                                                                | <b>Тема 5.2.</b> Значение цветовых контрастов в живописи                                                                                     | 2 |
| 3 |                                                                                                | <b>Тема 5.3.</b> Цвет и пространство в работе с натуры.                                                                                      | 3 |
| 4 |                                                                                                | <b>Тема 5.4.</b> Способы передачи пространственной среды в работе с натуры.                                                                  | 2 |
| 5 |                                                                                                | <b>Тема 5.5.</b> Способы проработки первого плана в натюрморте                                                                               | 2 |

|   |                                                                                         |                                                                                                         |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6 |                                                                                         | <b>Тема 5.6.</b> Обобщения и нюансы в работе над натюрмортом.                                           | 2  |
| 7 |                                                                                         | <b>Тема 5.7.</b> Выполнение колористических задач в натюрморте.                                         | 2  |
| 8 |                                                                                         | <b>Тема 5.8.</b> Объем и форма в реалистической живописи                                                | 2  |
|   | <b>Раздел 6. Средства и закономерности в живописи на основе натуральных постановок.</b> |                                                                                                         |    |
| 1 |                                                                                         | <b>Тема 6.1.</b> Сложный тематический натюрморт в двух ярусах                                           | 2  |
| 2 |                                                                                         | <b>Тема 6.2.</b> Живопись натюрморта из овощей и фруктов, (акварель).                                   | 2  |
| 3 |                                                                                         | <b>Тема 6.3.</b> Этюдные работы с натуры                                                                | 1  |
| 4 |                                                                                         | <b>Тема 6.4.</b> Выполнение композиционной задачи в организации тематического натюрморта.               | 2  |
| 5 |                                                                                         | <b>Тема 6.5.</b> Колористические задачи в решении тематического натюрморта на основе этюдных зарисовок. | 1  |
|   | Итого:                                                                                  |                                                                                                         | 68 |

## Содержание тем занятий курса «Живопись»

### **Раздел 1. Понятие «Живопись». Реалистическая манера письма в живописи.**

Учащийся должен знать:

1. Характеристику цветовых сочетаний.
2. Систему ахроматических и хроматических цветов.
3. Приемы организации предметов тоновыми пятнами.
4. Приемы передачи объема в натюрморте.
5. Передача пространства в натюрморте.

Учащийся должен уметь:

1. Выполнять эскизы натюрморта
2. Выполнять живописные работы на заданном формате с натуры.
3. Передавать цветовые сочетания в соответствии с натурными.
4. Передавать пространственную среду цветом.
5. Передавать перспективу предметной среды цветом.
6. Передавать цветом форму и объем предметов и элементов в натюрморте в соответствии с натурными.

**Тема 1.1.** Натюрморт из простых по форме, и окраске предметов на нейтральном фоне. (гризайль).

Техника и технология «гризайль». Гризайль тоновая, цветная. Передача тональных соотношений в работе в технике «гризайль».

**Тема 1.2.** Характеристика цветовых сочетаний.

Цветовой круг. Использование цветового круга в работе с натуры и по представлению. Гармония цвета. Противолежащие в цветовом круге цвета. Цветовые контрасты и нюансы.

**Тема 1.3.** Работа акварелью.

Инструменты и материалы акварели. Техники акварели. Лессировка. «Мазковая» техника. Заливка. Отмывка. Ала – прима. Акварель с применением воска. Смешанные техники (акварель, сепия; акварель сангина; акварель, уголь.) Техника письма подтеками. Техники монотипии.

**Тема 1.4.** Приемы организации предметов тоновыми пятнами.

Декоративная живопись. Условно – тоновая живописная работа. Силуэт в декоративной живописи.

**Тема 1.6.** Передача объема в натюрморте.

Реалистическая манера письма. Передача объема в технике письма «мазком». Декоративная манера письма. Передача объема при помощи цветовых пятен.

**Тема 1.7.** Передача пространства в натюрморте.

Опосредованные цвета в живописной работе. Обобщения в живописи. Приемы передачи пространственной среды: лессировки, подбор цвета, соответствующий натурному изображению.

## **Раздел 2. Закономерности цветовых построений.**

Учащийся должен знать:

1. Специфику цветопередачи в реалистической живописной манере письма.
2. Методику организации формата листа.

Учащийся должен уметь:

1. Выполнять живописные эскизы и работы с натуры в реалистической манере письма.
2. Осуществлять цветовые переходы в цветной гризайли.
3. Технологию смешения красок.

**Тема 2.1.** Натюрморт из простых по форме, и окраске предметов на нейтральном фоне. (Цветная гризайль).

Технология и методика выполнения цветной гризайли. Выполнение предварительного рисунка для живописной работы. Техника выполнения колеровок.

**Тема 2.2.** Организация плоскости листа.

Композиция натюрморта. Особенности решения зрительного равновесия в живописи. Система цветовых количественных отношений в живописи. Теплая и холодная гамма цветов. Взаимопроникновение цвета в живописи.

**Тема 2.3.** Техника живописи гуашью.

Технология и методика живописи гуашью. Особенности красителей в гуаши. Изменение цвета при высыхании. Использование клеевой основы. Грунты. Способы тонирования красками бумаги. Методика выполнения подмалевка.

**Раздел 3. Значение фона в натюрморте. Формирование пространственной среды в натюрморте.**

Учащийся должен знать:

1. Композиционную структуру натюрморта, портрета, пейзажа.
2. Законы композиции.

Учащийся должен уметь:

1. Выполнять живописные работы в различных жанрах живописи по воображению.

**Тема 3.1.** Этюд. Несложный натюрморт из двух, трех предметов на светлом фоне.

Методика ведение работы над этюдом с натуры. Методика выполнения эскиза.

**Тема 3.2.** Композиционная организация формата.

Симметричная композиция. Асимметричная композиция. Ритм. Пластика. Динамика. Пластика.

**Тема 3.3.** Техника мазка в живописи.

Разнообразие «масковой» живописной техники. Живопись акварелью. Живопись гуашью. Живопись масляными красками.

**Тема 3.4.** Силуэт и пространственная среда в натюрморте.

Контрасты в живописи. Пространство в живописи. Реалистическая живопись и приемы передачи пространственной среды цветом. Декоративная живопись и приемы передачи пространственной среды цветом.

**Тема 3.5.** Объем и форма предметов в пространственной среде. Завершение работы. Итог.

Передача объема предметной среды цветом. Этап завершения художественного произведения. Акценты в живописи.

**Раздел 4. Техника акварельного письма «ала - прима».**

Учащийся должен знать:

1. Особенности живописи «по – сырому».
2. Особенности и технология выполнения живописи в «ала – прима».

Учащийся должен уметь:

1. Выполнять живописные произведения в технике «ала – прима»
2. Выполнять этюды с натуры.

#### **Тема 4.1.** Техника ала – прима в работе с натуры.

«Ала – прима», акварель. «Ала –прима», гуашь. Монотипия гуашь, монотипия масляной краской.

#### **Тема 4.2.** Техника быстрого этюда.

Приемы работы над этюдами с натуры. Техники и технологии выполнения этюдов.

#### **Тема 4.3.** Приемы выполнения «ала – прима».

Приемы выполнения живописи по сырой поверхности бумаги. Приемы выполнения живописи по сырой поверхности картона.

### **Раздел 5. Цветовые отношения в живописи. Колорит.**

Учащийся должен знать:

1. Значение цветовых контрастов в живописи.
2. Значение цвета и способы организации пространства в работе с натуры.

Учащийся должен уметь:

1. Выполнять натюрморт из простых предметов на взаимно противоположные цвета
2. Способы передачи пространственной среды в работе с натуры.
3. Способы проработки первого плана в натюрморте.
4. Выполнять обобщения и нюансы в работе над натюрмортом.
5. Выполнять колористические задачи в натюрморте.

**Тема 5. 1.** Выполнение натюрморта из простых предметов на взаимно противоположные цвета (красный и зеленый, фиолетовый и желтый и др.).

Передача цветовых контрастов с учетом опосредованности цвета.

#### **Тема 5.2.** Значение цветовых контрастов в живописи.

Контрасты и нюансы в живописи.

#### **Тема 5.3.** Цвет и пространство в работе с натуры.

Влияние освещения в работе с натуры. Направленный свет в натюрморте. Прямой свет в работе над постановками. Естественное освещение. Изменение цвета при искусственном освещении.

#### **Тема 5.4.** Способы передачи пространственной среды в работе с натуры.

Определение степени освещенности постановки. Передача насыщенности цветовых сочетаний.

**Тема 5.5.** Способы проработки первого плана в натюрморте.

Методика прорисовки первого плана в натюрморте. Выделение доминанты. Выделение смыслового центра.

**Тема 5.6.** Обобщения и нюансы в работе над натюрмортом.

Приемы обобщения в живописи в работе акварельными красками. Приемы обобщения в живописи в работе гуашью. Приемы обобщения в живописи в работе масляными красками.

**Тема 5.7.** Выполнение колористических задач в натюрморте.

Сочетания цветов в работе с натуры. Колорит в живописи. Холодные колориты. Теплые колориты.

**Тема 5.8.** Объем и форма в реалистической живописи.

Методика работы над формой и объемом в живописи с натуры.

**Раздел 6. Средства и закономерности в живописи на основе натуральных постановок.**

Учащийся должен знать:

1. Законы композиционной организации плоскости формата листа.

Учащийся должен уметь:

1. Выполнять сложный тематический натюрморт, составленный из предметов, расположенных в двух ярусах.

2. Выполнять композиционные задачи в организации тематического натюрморта.

3. Решать колористические задачи тематического натюрморта на основе этюдных зарисовок.

**Тема 6.1.** Сложный тематический натюрморт в двух ярусах.

Особенности тематического натюрморта. Организация атмосферы реальных событий в натюрморте. Создание постановки тематического натюрморта из предметов, соответствующих напрямую или косвенно

заданной теме. Разработка эскизных вариантов. Создание художественного образа в эскизных вариантах.

**Тема 6.2.** Живопись натюрморта из овощей и фруктов, (акварель).

Приемы передачи материальной среды в натюрморте.

**Тема 6.3.** Этюдные работы с натуры.

Выполнение этюдных вариантов на обобщение формы и объема.

**Тема 6.4.** Выполнение композиционной задачи в организации тематического натюрморта.

Разработка эскизных вариантов. Создание художественного образа в эскизных вариантах. Выполнение композиции натюрморта.

**Тема 6.5.** Колористические задачи в решении тематического натюрморта на основе этюдных зарисовок.

Выбор колорита для тематического натюрморта в соответствии с замыслом, отвечающего заданной теме.

## **КУРС «ОСНОВЫ ДИЗАЙНА»**

### **Тематический план по курсу «Основы дизайна»**

| <b>№</b> | <b>Раздел</b>                                         | <b>Тема занятий</b>                                                                                      | <b>К. ч.<br/>всего</b> |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|          | <b>Раздел 1. Введение в курс<br/>«Основы дизайна»</b> |                                                                                                          |                        |
| 1.       |                                                       | <b>Тема 1.1.</b> Разновидности декоративно-оформительских работ. Материалы, инструменты, приспособления. | 2                      |
| 2.       |                                                       | <b>Тема 1.2.</b> Практические указания и советы по технике декоративно-оформительских работ.             | 2                      |
|          | <b>Раздел 2. Оформительская<br/>деятельность</b>      |                                                                                                          |                        |

|  |                                                 |                                                                            |   |
|--|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|
|  |                                                 | <b>Тема 2.1.</b> Разработка вывески и эмблемы студии.                      | 2 |
|  |                                                 | <b>Тема 2.2.</b> Разработка эскиза оформления помещения, интерьера, студии | 2 |
|  | <b>Раздел 3. Иллюстрация</b>                    |                                                                            |   |
|  |                                                 | <b>Тема 3.1.</b> Правила, приемы и средства композиции.                    | 2 |
|  |                                                 | <b>Тема 3.2.</b> Сказочная тема в ИЗО.                                     | 2 |
|  |                                                 | <b>Тема 3.3.</b> Иллюстрации к сказкам.                                    | 2 |
|  | <b>Раздел 4. Художественное конструирование</b> |                                                                            |   |
|  |                                                 | <b>Тема 4. 1.</b> Декоративная архитектурная колонна                       | 2 |
|  |                                                 | <b>Тема 4.2.</b> Основы макетирования.                                     | 2 |
|  |                                                 | <b>Тема 4.3.</b> Макет фрагмента здания                                    | 3 |
|  | <b>Раздел 5. Шрифт</b>                          |                                                                            |   |
|  |                                                 | <b>Тема 5.1.</b> Краткий очерк истории развития шрифта.                    | 2 |
|  |                                                 | <b>Тема 5. 2.</b> Виды шрифта.                                             | 2 |
|  |                                                 | <b>Тема 5.3.</b> Классификация шрифтов:<br>а) рекламные шрифты;            | 4 |

|  |                                          |                                                                                                                         |   |
|--|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |                                          | б) стилизованные под письменность;<br>в) рубленные шрифты.                                                              |   |
|  | <b>Раздел 6. Полиграфический дизайн.</b> |                                                                                                                         |   |
|  |                                          | <b>Тема 6.1.</b> Многообразие видов.                                                                                    | 3 |
|  |                                          | <b>Тема 6.2.</b> От визитки до книги.                                                                                   | 2 |
|  |                                          | <b>Тема 6.3.</b> Соединение текста и изображения.                                                                       | 3 |
|  |                                          | <b>Тема 6.4.</b> Шрифтовая композиция текста:<br>а) Обложка книги.<br>б) Титульный лист.<br>в) Буквица.<br>г) Концовка. | 4 |
|  | <b>Раздел 7. Плакат.</b>                 |                                                                                                                         |   |
|  |                                          | <b>Тема 7.1.</b> Виды плакатов.                                                                                         | 4 |
|  |                                          | <b>Тема 7.2.</b> Афиша.                                                                                                 | 2 |
|  |                                          | <b>Тема 7.3.</b> Пригласительный билет.                                                                                 | 3 |
|  |                                          | <b>Тема 7.4.</b> Эмблема.                                                                                               | 3 |
|  | <b>Раздел 8. Орнамент.</b>               |                                                                                                                         |   |
|  |                                          | <b>Тема 8.1</b> Виды орнамента.<br>Построение орнамента.                                                                | 6 |

|  |                                                         |                                                 |    |
|--|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
|  | <b>Раздел 9. Природа, ребенок, творчество и дизайн.</b> |                                                 |    |
|  |                                                         | <b>Тема 9.1.</b> Стилизация природных форм.     | 4  |
|  |                                                         | <b>Тема 9.2.</b> Работа с природным материалом. | 5  |
|  | Итого:                                                  |                                                 | 68 |

### **Краткое содержание учебных тем курса «Основы дизайна»**

Учащийся должен знать:

- Закон контрастов и нюансов;
- Закон пропорций, движения и статики;
- Композиционные средства организации композиции.

Учащийся должен уметь:

- Составлять на основе законов композиции формальные композиционные структуры в графической форме;
- Составлять на основе законов композиции формальные композиционные структуры в тоновой форме;
- Составлять на основе законов композиции формальные композиционные структуры в цветовой форме.

#### **Раздел 1. Введение в курс «Основы дизайна»**

**Тема 1.1.** Разновидности декоративно-оформительских работ. Материалы, инструменты, приспособления.

Организация рабочего места. Разновидности декоративно-оформительских работ. Материалы, инструменты, приспособления.

**Тема 1.2.** Практические указания и советы по технике декоративно-оформительских работ.

Цели и задачи. Специфика работы художника-оформителя.

#### **Раздел 2. Оформительская деятельность**

**Тема 2.1.** Разработка вывески и эмблемы студии.

Синтез слова и изображения. Основные законы и правила композиционного построения.

**Тема 2.2.** Разработка эскиза оформления помещения, интерьера, студии

Стилистика изображения и способы их композиционного расположения.

### **Раздел 3. Иллюстрация**

**Тема 3.1.** Правила, приемы и средства композиции.

Способы размещения элементов композиции в заданном формате.

Правила компоновки элементов композиции в формате. Стандартизация форматов.

**Тема 3.2.** Сказочная тема в ИЗО.

Способы и приемы выполнения линейного эскизирования. Способы и приемы выполнения тонального эскизирования. Способы и приемы цветового поиска в решении композиционного строя.

**Тема 3.3.** Иллюстрации к сказкам.

Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. Композиция листа. Выразительные свойства линии, основные и составные цвета.

### **Раздел 4. Художественное конструирование**

**Тема 4. 1.** Декоративная архитектурная колонна

Формирование объемных форм с помощью ритмических элементов. Объемно – плоскостные элементы. Трансформируемые поверхности. Кулисные поверхности. Объемные элементы из отдельных плоскостей.

**Тема 4.2.** Основы макетирования.

Использование средств художественной выразительности. Конструирование из бумаги. Основные принципы и приемы. Материалы и инструменты для макетирования. Лекала. Выкройки. Развертки. Пластика поверхности. Ритм как средство архитектурной композиции. Основные приемы макетирования.

**Тема 4.3.** Макет фрагмента здания

Сложные формы на основе сочетания простых геометрических форм. Основные принципы композиционно – художественного формообразования.

Рациональность. Тектоничность. Структурность. Гибкость. Органичность. Образность. Целостность.

## **Раздел 5. Шрифт**

**Тема 5.1.** Краткий очерк истории развития шрифта.

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры

**Тема 5. 2.** Виды шрифта.

Шрифт и содержание текста, понимание печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции.

**Тема 5.3.** Классификация шрифтов:

- а) рекламные шрифты;
- б) стилизованные под письменность;
- в) рубленные шрифты.

Создание композиции из произвольного количества букв.

Создание композиции из линии строкового текста.

## **Раздел 6. Полиграфический дизайн.**

**Тема 6.1.** Многообразие видов.

Виды дизайнерского искусства.

**Тема 6.2.** От визитки до книги.

Книжная графика, ее связь с образами, сюжетами. Первые рукописные книги.

**Тема 6.3.** Соединение текста и изображения. Единство знака, слова и декора в оформлении. Орнаменты заставок и концовок текста.

**Тема 6.4.** Шрифтовая композиция текста:

- а) Обложка книги.
- б) Титульный лист.
- в) Буквица.
- г) Концовка.

Создание книги (обложка, титул, буквица, концовка).

## **Раздел 7. Плакат.**

**Тема 7.1.** Виды плакатов.

Виды печатной продукции. Плакат как вид графики. Живописные и декоративные средства в изображении плаката.

#### **Тема 7.2. Афиша.**

Живописные и декоративные средства в изображении афиши.

#### **Тема 7.3. Пригласительный билет.**

Живописные и декоративные средства в разработки изображения пригласительного билета.

#### **Тема 7.4. Эмблема.**

Живописные и декоративные средства в разработки изображения эмблемы.

### **Раздел 8. Орнамент.**

#### **Тема 8.1 Виды орнамента.**

Построение орнамента.

Многообразие форм и мотивов орнамента. Растительные, зооморфные элементы орнамента, работа по замыслу.

### **Раздел 9. Природа, ребенок, творчество и дизайн.**

#### **Тема 9.1. Стилизация природных форм.**

Традиции организации и оформления праздничной среды: заготовка листьев, цветов, камней, лоскутков и другого бросового материала.

#### **Тема 9.2. Работа с природным материалом.**

Наброски. Зарисовки. Этюды. Работа над эскизами на основе пленэрного материала.

### **Условия реализации программы**

Для организации занятий нужен специально оформленный и оборудованный кабинет. Для оформления стен используются работающие стенды следующих направлений:

- основные жанры живописи;
- наш вернисаж;
- богатства земли Русской;
- техника безопасности;

- информация.

Стенды должны быть работающими, легко трансформируемыми и часто обновляемыми.

Необходимо отвести достаточное место для стенда «Наш вернисаж», где систематически вывешивать лучшие работы и репродукции картин с информацией об авторе, чередуя то и другое, обобщая творчество больших художников и творчество самих учащихся.

Стенд по технике безопасности лучше всего сделать в карикатурной веселой форме, в виде наглядных, веселых шаржей.

Стенд для информации должен быть мобильным, желательно чтобы информацию готовили дети.

На следующем стенде «Богатство земли Русской» желательно рассказать о видах народного творчества, о богатстве и выразительности изделий народных умельцев.

Из оборудования в кабинете необходимо иметь посуду для наведения красок; достаточный обтирочный материал; доску школьную; мел школьный белый, мел цветной.

Для постановки натуры нужно иметь легкий, переносной столик, к нему несколько видов драпировки, осветительную лампу на штативе.

Кабинет необходимо оснастить компьютером, экраном для демонстрации слайдов, магнитофоном с красивой музыкой на дисках.

### **Формы оценивания и отслеживания результатов реализации программы**

Главным результатом реализации программы является создание каждым учащимся своего оригинального продукта, а главным критерием оценки учащегося является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый ребёнок.

Для отслеживания результатов реализации программы применяются различные методы. Диагностика (анкетирование, творческие задания) динамики художественного развития личности; определения результативности художественных и педагогических воздействий; активизации познавательной мотивации и творческих способностей.

Так же проводится педагогическое наблюдение. Каждый ребенок в течение календарного года принимает участие в конкурсах, выставках различного уровня, начиная от участия в выставках школьного объединения и заканчивая городскими, региональными и всероссийскими конкурсами.

Итогом творческой работы каждого ученика в процессе обучения станет проект. Внешний результат метода проектов можно будет увидеть, осмыслить, применить на практике. Внутренний результат – опыт деятельности – станет бесценным достоянием учащегося, соединяющим знания и умения, компетенции и ценности.

### **Оценочные материалы**

Образовательные результаты данной программы могут быть выявлены через **критерии оценки** выполнения творческой работы.

|  | Ф.И.<br>О.<br>ребёнка | Название<br>работы | Техника<br>исполнения | Аккуратность | Самостоятельность | Завершенность |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------------|
|  |                       |                    |                       |              |                   |               |

«5» - работа аккуратна, завершена, выполнена самостоятельно.

«4» - работа аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога.

«3» - работа не аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога.

В последующем работа может строиться на основе методики коллективных творческих дел:

- определение задачи;
- ее обсуждение;
- воплощение в материале;
- анализ работы.

Итоговый контроль в форме выставки детского творчества.

В конце курса заполняется **диагностическая карта** результатов каждого учащегося.

| <i>Фамилия, имя обучаемого</i>                                                                                                                                                                                                    | <i>Оценка</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Организация рабочего места                                                                                                                                                                                                        |               |
| Свободное владение инструментами и приспособлениями Владение художественными материалами: гуашью, тушью, акварелью, перьями, карандашом, кистями. Применение выразительных средств: линии, света, объема, симметрии и асимметрии. |               |
| Основы композиции, использование всей площади листа, вертикальное или горизонтальное расположение листа по замыслу.                                                                                                               |               |
| Основы декоративной живописи, понятие «орнамент», условность подбора красок в декоративной живописи.<br>Умение компоновать растительный и геометрический орнаменты в ленте, круге, овале.                                         |               |
| Освоение перспективного рисунка, передача в рисунке ближних и дальних предметов, прием загромождения. Знание и применение законов линейной и воздушной перспектив.                                                                |               |
| Умение решать художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим рисунком.                                                                                                                                           |               |
| Умение работать в определенной цветовой гамме: ограниченной, заданной или выбранной.                                                                                                                                              |               |
| Умение передавать объем предметов тональной или цветовой градацией.                                                                                                                                                               |               |
| Умение передавать характер движения фигур                                                                                                                                                                                         |               |

|                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| человека и животных.                                                                                             |  |
| Свободное, творческое комбинирование различных техник, средств художественной выразительности в своих работах.   |  |
| Обращение к литературному и иллюстрированному материалу при создании творческих композиций.                      |  |
| Проявление творчества и фантазии в создании работ.                                                               |  |
| Стремление к совершенству и законченности в работе                                                               |  |
| <p><i>Система оценок: «3» — 1 уровень (низкий), «4» - 2 уровень (средний),<br/>«5» - 3 уровень (высокий)</i></p> |  |

### **Методические материалы**

#### **1. Материально-техническое обеспечение:**

- помещение для занятий в соответствии с действующими нормами СанПиНа;
- оборудование (мебель, аппаратура, ноутбук, проектор для демонстрации информационного, дидактического, наглядного материала)
- Инструменты и приспособления: краски гуашь, акварель, кисти разной толщины, палитры, карандаши, ножницы.

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и нормам СанПиНа и правилам техники безопасности работы. Особое внимание следует уделить рабочему месту.

#### **2. Методическое обеспечение:**

- Диски с репродукциями картин
- Диски с видеофильмами
- Комплекты демонстрационных таблиц по изобразительному искусству
- Альбомы по искусству
- Художественные материалы и инструменты
- Натурный и натюрмортный фонд изобразительного искусства (муляжи, макеты, гербарии, изделия декоративно-прикладного искусства, предметы быта, гипсовые геометрические тела)
- Комплект словарей и энциклопедий по искусству
- Наглядные пособия
- Репродукции картин

### **3..Литература.**

1. Буткевич Л.М. История орнамента: учебное пособие для вузов. М., 2003
2. Виталий Устин. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно – художественного формообразования в дизайнерском творчестве. Учебное пособие. М.: АСТ, Астрель, 2005
3. Власов В.Г. Стили в искусстве. СПб. 1996
4. Иттен И. Искусство Цвета. М., 2000
5. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование. – М.: Архитектура –С., 2004, С-94.
6. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование из бумаги и картона. – М.: Книжный дом «Университет», 2000, С-94.
7. Ковалев Ф.Н. Золотое сечение в живописи. Киев, 1989
8. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
9. Мелодинский Д.А. Архитектурная пропедевтика. «Эдиторика». М., 2000
10. Мелодинский Д.Л. Архитектурная пропедевтика. М., 2000.
11. Михайлов С., Кулеева Л. Основы дизайна. М., 2002

12. Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю., Орлова И.Г. Основы архитектурной композиции. Учебное пособие. Издание второе. – М.: Архитектура – С, 2004, С-95.
13. Тимофеева Т.А. Пропедевтический курс макетной композиции в гуманитарно – прикладном институте. – М.: МЭИ, 2000
14. Филиппов Ю.И. Композиция в живописи. Самара, Издательство СГПУ, 2005
15. Проблемы композиции: Сб.М., 2000
16. Черчение. Макетирование. Рисунок. /Учебное пособие. – М.: МархИ, 2002
17. Чернышов О.В. Формальная композиция. Минск, 1999.

#### Дополнительная литература.

1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. Учебное пособие для вузов. М.: Владос, 2005
2. Бесчастнов Н.П. Черно – белая графика. Учебное пособие для вузов. М.: Владос, 2005
3. Живопись. Учебное пособие. М.: Владос, 2001.
4. Зорин Л. Эстамп. М.: АСТ. Астрель, 2004
5. Константинова С.С. Техники изобразительного искусства. Ростов – на – Дону: «Феникс», 2004
6. Макарова М.Н. Практическая перспектива. Учебник для вузов. М.: Академический проспект, 2005
7. Макарова М.Н. Перспектива. Учебник для вузов. М.: Академический проспект, 2002, С-214
8. Фокина Л.В. Орнамент. Ростов н/Д: Феникс, 2000, С-354
9. Шедевры русской живописи. М.: Белый город, 2006, С-568