

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
"СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ИСКУССТВА «АРХИТЕКТУРА»**

**Предметная область ПО.01. Архитектурно-художественное
творчество**

программа учебного предмета

**ПО.01.УП.01. АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

Севастополь

2024 г.

«Принята»

Педагогическим советом
ГБОУДОГС «СДШИ»
Протокол № 19 от 30.08.2024

«Утверждаю»

Директор ГБОУДОГС «СДШИ»

М. В. Костевич

Приказ от 30.08.2024 № 252

Составитель:

1. Е. А. Слугина, преподаватель ГБОУДОГС «Севастопольская детская школа искусств».

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- 1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- 1.2. Срок реализации учебного предмета
- 1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета
- 1.4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
- 1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий
- 1.6. Цель и задачи учебного предмета
- 1.7. Обоснование структуры программы учебного предмета
- 1.8. Методы обучения
- 1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- 2.1. Учебно-тематический план.
- 2.2. Содержание разделов и тем.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- 4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
- 4.2. Критерии оценки.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- 5.1. Методические рекомендации преподавателям.
- 5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- 6.1. Список методической литературы и учебной литературы.
- 6.2. Перечень электронных Интернет-ресурсов

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Архитектурно-художественное проектирование» (АХП) разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., с учетом Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области архитектурного искусства «Архитектура», (утв. приказом Министерства культуры РФ от 14 августа 2013 г. N 1144) примерной программы по предмету (Сборник примерных программ, допущенных Министерством культуры РФ к применению в учебном процессе, под ред. И.Е. Домогацкой. М.-2015 г.).

Качественно новый уровень жизни, требование соответствия современным мировым стандартам и технологиям переместили акценты в содержании школьного образования и особенно художественного. Провозглашение приоритета человеческих ценностей, предоставление возможности проявления и развития творческих способностей учащихся лежат в основе требования современного общества к обновленному образованию.

В деятельности архитектора получаемые от внешнего мира необходимые, знания становятся объектом не просто репродуктивного отражения, а творческой переработки, создания проекта чего-либо абсолютно нового, либо переосмысления, или рекомбинации известного. Для этого требуются не только знания и профессиональные изобразительные навыки и умения, но еще и незаурядный интеллект, оригинальность мышления, творческая интуиция. В программе деятельность архитектора рассматривается по следующим направляющим, которыми впоследствии определяются основные векторы образовательного процесса:

- эрудиция (тесная связь информации во многих областях деятельности с творческой работой: основательное погружение в изучаемую тему дает старт к последующей

самостоятельной творческой работе);

- образно-логический характер мышления (развитие богатой ассоциативности, парадоксальности образности, мобильности, склонности к переосмыслению и трансформации известного, без которых невозможен творческий созидательный процесс);

- художественно-конструктивное видение окружающего мира (переориентирование внимания детей с восприятия внешних оболочек форм на внутреннюю структуру объекта, на осмысление его тектоники и устройства, закономерностей формообразования, проявляющихся в технической разработке замысла в планах, фасадах, интерьерах, конструкциях), реализация идей по оформлению среды, интерьеров детских учреждений;

- синтетическое представление об архитектуре в содружестве всех видов искусств – живописи, скульптуры, театра, музыки, дизайна (широкий спектр деятельности учащихся – рисование, черчение, конструирование, лепка, прослушивание музыки, соответствующей изучаемой теме;

развитая интуиция (вариативная формулировка заданий, ориентированных на разные индивидуальные особенности учеников – степень развитости их воображения, уровень знаний, сообразительность, находчивость, изобретательность, логические способности, нестандартного мышления, личный темперамент);

- эстетическая составляющая архитектурного творчества (приоритет художественности в любом задании, даже если это короткое учебное задание на использование художественных материалов);

абстрактность языка архитектуры и дизайна (манипуляция упрощенными формами, комбинаторика на выявление возможных композиционных вариантов);

- связь архитектуры со временем («погружение» в эпоху, ее культуру: орнамент, письменность, костюм, живопись, скульптуру, архитектуру, деяния ее выдающихся представителей).

Приобщение детей к архитектурно-художественному творчеству в программе рассматривается не только в качестве инструмента приобретения знаний, формирования практических изобразительных навыков и иных профессиональных

умений, но и в качестве основного средства развития креативности, интуитивных способностей, образно-логического и проектного мышления в их органическом непротиворечивом единении.

Таким образом к концу обучения по программе предмета «Архитектурно-художественное проектирование» (АХП) учащиеся должны:

знать:

- основные элементы композиции, закономерности построения объемно-пространственной формы;
- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла;

Уметь:

- применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте) в композиционных работах;
- находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;
- находить объемно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- создавать композиционно-пространственные работы.

Использовать полученные знания, умения, навыки для создания собственного проекта, подчеркнуть все достоинства его и публично защитить его.

1.2. Срок реализации учебного предмета

Предмет «Архитектурно-художественное проектирование» по программе «Архитектура» реализуется 5 лет, с 1 по 5 классы.

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

При реализации программы «Архитектура» с нормативным сроком обучения 5 лет трудоемкость учебного предмета «Архитектурно-художественное проектирование» составляет 528 аудиторных часов, 198 часов самостоятельной

работы (максимальная учебная нагрузка – 726 часов).

При реализации программы «Архитектура» с нормативным сроком обучения 5 лет «Архитектурно-художественное проектирование» часы аудиторных занятий по годам обучения распределяются следующим образом:

с 1-го по 4-ый классы – 3 часа в неделю, 5-ый класс – 4 часа в неделю.

При реализации ДПОП «Архитектура» со сроком обучения 5 лет: Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими организаций культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), подготовку и участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательной организации.

С целью подготовки учащихся к контрольным урокам, зачетам и другим мероприятиям проводятся консультации. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в объеме, установленном ФГТ.

1.4. Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Годы обучения (1-5 классы)										Всего Часов за период обучения
	1 год обучения		2 год обучения		3 год обучения		4 год обучения		5 год обучения		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	50	49	50	49	50	49	50	49	66	66	528
Самостоятельная работа	17	16	17	16	17	16	17	16	33	33	198
Максимальная учебная нагрузка	132		132		132		132		198		726
Вид промежуточной и итоговой аттестации	зачет	диф. зачет	зачет	диф. зачет	зачет	диф. зачет	зачет	диф. зачет	экзамен		
Итоговая аттестация										ПЗ	

Принятые сокращения

При реализации ДПОП «Архитектура» со сроком обучения 6 лет:

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Годы обучения (6 класс)		Всего Часов за период обучения
	6 год обучения		
Полугодия	11	12	
Аудиторные занятия	50	49	99
Самостоятельная работа	17	16	66
Максимальная учебная нагрузка	165		165
Вид промежуточной и итоговой аттестации	зачет	-	

1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Архитектурно - художественное проектирование» проходят в виде групповых аудиторных занятий, численностью 11 человек.

1.6. Цель и задачи учебного предмета

Цель: формирование творческой личности, обладающей развитым воображением, нестандартно мыслящей, умеющей ценить и охранять культуру прошлого и настоящего, владеющей проектными умениями и навыками созидательного творчества, способной к самоутверждению и самореализации.

Задачи: предмета сформулированы в названиях разделов программы творческого развития обучающихся:

Развитие визуального мышления:

Развитие творческих способностей учащихся, в основе которых лежит дивергентное мышление, дающее множество решений на одну поставленную задачу с помощью образно- логических ассоциаций, трансформаций, переосмыслений, парафразов, обобщений, комбинаторики, метафор, интерпретаций, фантазий, парадоксов, и,

наконец, собственной интуиции, которые впоследствии позволят работать в любой художественно-творческой созидательной деятельности, когда надо будет создать что-то абсолютно новое, либо переосмыслить уже созданное;

Развитие проектного мышления. Архитектурные и инженерные фантазии. Реализация идеи. Организация среды.

Ориентация программы на внедрение в образовательный процесс проектной культуры, необходимый не только в художественно-проектной деятельности, но и в науке, технике, социологии и в других областях будущей деятельности, в основе которых лежит проект, т.е. нереализованная мысль, которую надо воплотить в материале. Так реализуются идеи учащихся по оформлению и преобразованию окружающей среды, привлечению школьников к компетентному художественному оформлению среды.

Архитектурные и инженерные фантазии – задания, связанные с необычными проектными фантазиями, совмещающими, казалось бы, несовместимые понятия, развивающие нестандартное мышление: «Натюрморт-портрет», «Архитектурный костюм», «Биотранспорт», «Архитектурный корабль», «Фруктовый человек», «Разрез по натюрморту».

1.7. Обоснование структуры программы учебного предмета

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета»

1.8. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и решения задач предмета используются следующие методы обучения:

- объяснительно-иллюстрированный (объяснение, беседа, лекция, посещение выставок, экскурсия);
- репродуктивно-наглядный (показ альбомов, плакатов, пособий, книг, видеофильмов);
- практический (выполнение заданий по темам программы в учебной мастерской, на природе, на выставках);
- исследовательский (работа по заданиям в библиотеке, интернете, художественных, краеведческих, технических музеях, музеях прикладного искусства);
- эмоционально-эвристический (подбор материалов для работы, вызывающей эмоциональное состояние удовольствия, удовлетворения, победы, ощущения озарения, инсайта от успеха проделанной работы).

1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база школы обеспечивает реализацию условий для обучения учащихся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области архитектурного искусства «Архитектура», установленных по требованиям ФГТ:

Учебные помещения, предназначенные для проведения аудиторных занятий, оборудуются столами, стульями, учебной доской, учебными мольбертами, ковриками для резания макетов; рабочими станциями с соответствующим программным обеспечением, принтером.

Выставочный зал для выставок, публичной защиты проектов оборудован экраном и проектором для показа видеофильмов.

Библиотека оснащена книгами, пособиями, энциклопедиями, словарями, видео и аудио дисками.

Все учебные помещения оснащены техническим оборудованием, обеспечивающим бесперебойное функционирование инженерных систем согласно нормам и

требованиям СНиП, норм охраны труда, противопожарной безопасности помещений учебных классов, обеспечиваются своевременным ремонтом.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

№ п/п	Наименование разделов	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельные часы	Аудиторные часы
1.	Развитие визуального мышления.			
1.1	Комбинаторика. Образ из одного элемента.	8	2	6
1.2	Образ из шрифтовых гарнитур. Дом из букв и шрифтов.	8	2	6
1.3	Символика. Авторский значок. Самовыражение личности через знак.	10	4	6
1.4	Совмещение силуэтов. Эскиз наклейки на майку.	8	2	6
1.5	Композиция на архитектурную тему. Город как единый организм. Образ единства с природой.	13	4	9
1.7	Новогодняя тематика Шляпа. Эскиз-проект. Каркас-конструкция шляпы. урок -Объемная декорация шляпы из картона.	17	2	15
1.6	Движение и взаимопроникновение элементов. Композиция на тему пространство, земля, космос.	8	2	6
2.	Развитие проектного мышления. Архитектурные и инженерные фантазии. Реализация идеи.			
2.1	Морис Эшер. Визуально – пространственные эффекты. Эскиз и Композиция на тему.	11	2	9
2.2	Пластика и движение. Графическая композиция на хореографическую тему. Объемное решение из плоскостных картонных элементов.Проект	14	2	12
2.3	Роль контрастов и нюансов в создании композиции. Контрасты формы, размера, цвета. Примеры и зарисовки из живописи, архитектуры, литературы. Беседа.Эскизы.	8	2	6

2.4	Беседа на тему происхождения архитектуры. Функции и конструкции в природе. Рисунки на тему функциональных эволюционных решений в природе. Образное осмысление и художественное оформление конструкции. Фантазии на тему гармоничного обустройства человека в природе. Проект.	24	6	18
Итого		132	33	99

Второй год обучения

№ п/п	Наименование разделов	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельные часы	Аудиторные часы
3.	Развитие визуального мышления			
3.1.	Комбинаторика. Композиция из геометрических форм. Ассоциация человеческой деятельности на геометрические фигуры.	5	1	4
3.2.	«Автоплакат». Образное представление о себе – ассоциации себя с геометрическим телом, буквой, знаком, цифрой.	8	2	6
3.3	Ассоциации на буквы, знаки препинания, цифры. «Люди – буквы». «Люди из букв».	8	2	6
4.	Развитие проектного мышления. Архитектурные и инженерные фантазии. Реализация идеи.			
4.1.	Художественная культура Древнего Египта. Мифы, письменность, архитектура, скульптура, живопись, орнамент, мебель, одежда. Беседа. Образное постижение художественной культуры Древнего Египта на основе специфики знака- иероглифа и канонов изображения человека. Композиция на тему мифологии и символики Древнего Египта. Мироздание в малом. Эскизы. Проектная работа «Атрибуты фараона».	24	6	18
4.2.	Инженерные фантазии. Изучение первых средств передвижения. Беседа с зарисовками. Инженерные фантазии. «Изобретаем велосипед». Эскизы. Карандаш. Биотранспорт – живой механизм. Работа над эскизом. Проект.	12	3	9

4.3.	Художественная культура Древней Греции. Природа Древней Греции, архитектура, скульптура, вазапись, орнамент, мебель, одежда. Древняя Греция. Орнаментальная композиция. Композиция на тему древнегреческой жизни и архитектуры. Древнегреческие архитектурные ордера Древняя Греция. СобираТЕЛЬНЫЙ образ. «Греческий ковер»	24	6	18
4.4.	Ассоциации. Нестандартный подход к обычным вещам и явлениям. Конструирование изображения из изображений (по аналогам творчества Арчимбольдо).	24	6	18
4.5.	Культура средневековой Европы. Готика. Готические образы. «Готический пейзаж» в смешанной технике графики и коллажа. Перенос при помощи свободных ассоциаций образности готики на объекты природы. Готические образы. Готика вокруг нас. Перенос при помощи свободных ассоциаций образности готики на предметный мир. Готические образы. «Готические люди» – фантазия на тему архитектурной одежды рыцаря и его дамы в графической смешанной технике.	27	7	20
Итого		132	33	99

Третий год обучения

№ п/п	Наименование разделов	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельные часы	Аудиторные часы
5.	Развитие визуального мышления.			
5.1.	Комбинаторика и ассоциации. Конструирование архитектурного сооружения из природных форм. Зооморфная архитектура. Зарисовки. Эскизы. Графическая композиция.	20	5	15
6.	Развитие проектного мышления. Архитектурные и инженерные фантазии. Реализация идеи.			
6.1.	Архитектурная фантазия. «Дом для музыканта». Знакомство с темой – изучение и накопление материала. Натурные зарисовки музыкальных инструментов. Архитектурная фантазия. «Дом для музыканта».	27	7	20

	Перевод образности музыки и форм музыкальных инструментов на язык конструкции архитектуры. Работа над композицией.			
6.2.	Русская культура средних веков: письменность, живопись, костюм, деревянная и каменная архитектура. Введение в тему и собирание информации.			
6.3.	Каллиграфия – русские «буквицы».			
6.4.	Композиция «Русь деревянная». Мир русской избы.			
6.5.	«Деревянный дворец». Свободная композиция на тему деревянного зодчества в технике граттажа.	85	21	64
	«Русская архитектура – каменное узорочье». Декоративное убранство русского каменного зодчества. Композиция в технике граттажа.			
	«Русская архитектура. Сказочный город». Тема сказочных древнерусских городов. Композиция в смешанной технике (проект).			
Итого		132	33	99

Четвертый год обучения

№ п/п	Наименование разделов	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельные часы	Аудиторные часы
7.	Развитие визуального мышления.			
7.1.	Комбинаторика и ассоциации. Конструирование архитектурного сооружения, костюма и транспортных средств из биоформ подводного мира.	33	8	25
8.	Развитие проектного мышления. Архитектурные и инженерные фантазии. Реализация идеи.			
8.1.	Инженерные фантазии на комбинаторику и переноса образности. «Авто-плаво-лёт» – построение образа на основе соединения различных функций. Инженерный проект разработки машины-игрушки. Альтернатива механистической игрушке. Воплощение замысла в материале. Каркас. Конструкция. Механика.	32	8	24
8.2.	Русский классицизм. Накопление информации, беседа, зарисовки.			

8.3.	Композиция на тему Пушкинской эпохи. Архитектура Женский и мужской костюм эпохи классицизма.	32	8	24
8.4.	Европейский и русский модерн. Накопление информации, лекции. самостоятельная работа.			
8.5.	Европейский и русский модерн. Шрифты модерна. Вывеска или рекламный плакат.			
8.6.	Европейский и русский модерн. Орнамент или раппорт в стилистике модерна на ткани. Коллаж.			
8.7.	Европейский и русский модерн. Живописный натюрморт в стиле «модерн».	35	9	26
Итого		132	33	99

Пятый год обучения

№ п/п	Наименование разделов	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельные часы	Аудиторные часы
9.	Развитие визуального мышления.			
9.1.	Архитектура – вторая природа. Ассоциации на визуальную связь животного и архитектуры.	48	16	32
9.3.	Архитектура – вторая природа. Исследовательская работа – поиск ассоциаций.			
9.4.	Архитектура – вторая природа. Разработка замысла.			
9.5.	Архитектура – вторая природа. Реализация архитектурно-дизайнерской идеи в завершённый образ.			
10.	Развитие проектного мышления. Архитектурные и инженерные фантазии. Реализация идеи.			
	Художественная культура XX века. Русский авангард	48	16	32
	«Авангардные» башни. Объёмное решение. Эскизы. Макет.			
	Выпускная аттестационная работа (проект). Тематика по выбору учащегося. Утверждается преподавателем.	102	34	68

Итого		198	66	132
--------------	--	------------	-----------	------------

Шестой год обучения

№ п/п	Наименование разделов, тем	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные часы
	Развитие визуального мышления.			
18	Начертательная геометрия. Футуристические этюды.	99	33	66
	Развитие проектного мышления. Архитектурные и инженерные фантазии. Реализация идеи.			
19	От конструктивизма до деконструктивизма и параметрической архитектуры. Беседы. Эскизы. Проект выставочного павильона.	99	33	66
Итого		198	66	132

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТ

Первый год обучения

Тема 1. Комбинаторика, образ из одного элемента. Сочинение образа (диковинные птицы, рыбы, портреты, букеты цветов) из массы одинаковых элементов на выбор – полосок бумаги, овалов, квадратов. Изучение выразительных возможностей стандартного элемента. Работа с материалом на создание массы внутри формы. Вырезание элементов. Формирование образа. Закрепление композиции коллажного изображения.

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.

Комбинаторика. Визуальный образ из шрифтовых гарнитур. Дом из букв и шрифтов.

Осмысление фасада дома и его деталей – окон, дверей, портала, портика через

выразительность буквы, шрифтов, текстовых фактур газет, журналов, рекламы и другой печатной продукции. Освоение приемов работы, используемых в типографике: вариация различных шрифтовых гарнитур, игра шрифтов разной фактуры, размера.

Материалы: картон, шрифтовые гарнитуры, ножницы, клей.

Тема 2.

Символика. Авторский значок. Самоопределение личности через знак. Образное представление о себе – Я в зеркале аббревиатуры собственного имени и фамилии. Задание на обобщение, ясность и лаконичность мышления, находчивость, остроумие. Что такое монограмма, логотип – из истории художественной культуры. Мастера конструктивизма и логотип – лаконичная стилистика Эль Лисицкого. Разработка личной монограммы, логотипа. Создание эскиза. Личный знак в технике аппликации. Вырезание личной печати из ластика. Эксперименты с оттисками (цвет, компоновка на листе, взаимодействие с другими изображениями). Использование полученных навыков работа плакатным пером, печать, создания коллажа.

Тема 3.

Соединение двух профилей лиц навстречу друг другу слитно без пустот пространства между ними в технике коллажа из цветной бумаги либо тканей разной фактуры или цвета с добавлением причесок, головных уборов, деталей костюма.

Полученные профили переносятся на готовую майку, пришиваются, либо рисунок перепечатывается на майке в типографии.

Тема 4.

Композиция на архитектурную тему. Город как единый организм.

Образ единства с природой.

Интеграция природных элементов. Включение зелени, воды и природных материалов в городскую среду поможет создать гармонию с окружающей природой. парки, скверы, бульвары, уличные сады добавляют красоту и здоровый климат в

городе. Рациональное планирование зон.

Материалы: карандаш, краски, кисти.

Тема 5.

Шляпа. Эскиз-проект. Осмысление шляпы как фантастического предмета с переносом на её формы образности других объектов – архитектуры (дом, город, храм), растительности (лес, цветок), животного мира (птица, гнездо, зверь, домашнее животное), мира предметов (лампа, посуда), абстрактной геометрии. Разработка эскиза.

Материалы: графические материалы.

Каркас-конструкция шляпы. Усложнение принципов моделирования форм: вариации на тему цилиндра, конуса, куба в сочетании с полями. Разработка системы крепления деталей. Материалы: гофрокартон, ватман, клей, ножницы, бумага.

Объёмная декорация шляпы. Создание декоративных деталей путём кручения (спирали), складывания гармошкой, сгибания и сминания бумаги, вырезания, аппликации, создания объёмных деталей по принципу «форточек».

Материалы: гофрокартон, ватман, клей, ножницы, бумага.

Декорирование. Решение проблем цветовой организации композиции. Завершение работы над шляпой. Рефлексия, обсуждение, демонстрация на новогоднем параде мод.

Материалы: гофрокартон, ватман, клей, ножницы, бумага.

Тема 6.

Движение и взаимопроникновение элементов.

Композиция на тему пространство, земля, космос.

Создание динамичной и увлекательной композиции. Взаимосвязь и взаимодействие элементов архитектуры способствует формированию интересных и гармоничных образов. Сочетание линий, форм, текстур, цветов и материалов может создавать ощущение движения, ритма и энергии в композиции.

Материалы: фольга, клей, ножницы, бумага, гуашь.

Тема 7.

Морис Эшер. Визуально пространственные эффекты.

Эскиз и Композиция на тему.

Просмотр фильма. Сбор информации.

Оптические иллюзии с использованием геометрических форм, повторяющихся элементов, перспективы, движения пространственной сложности.

Составление своей композиция.

Материалы: карандаш, тушь, перо.

Тема 8.

Пластика и движение. Композиция на хореографическую тему. Создание линия-форма предмета в архитектуре на основе танца, гимнастических элементов.

Объемное решение из плоских картонных элементов. Проект

Материалы: краски, кисти, карандаш, линеры, бумага, картон, клей, ножницы, линейка.

Тема 9.

Роль контрастов и нюансов в создании композиции. Контрасты формы, размера, цвета. Примеры и зарисовки из живописи, архитектуры, литературы. Эскизы.

Беседа.

Использование контрастов формы, острых и закругленных линий, квадратов и кругов, создание напряжения и динамики в композиции.

Контраст размера, создание масштабных отношений и выделение ключевых деталей.

Контраст цвета создание эмоциональных и визуальных воздействий. Сочетание ярких и тусклых цветов, холодных и теплых оттенков.

Материалы: карандаш, линеры, краски, кисти.

Тема 10.

Беседа на тему происхождения архитектуры. Функции и конструкции в природе.

Рисунки на тему функциональных эволюционных решений в природе. Образное осмысление и художественное оформление конструкции. Фантазии на тему гармоничного обустройства человека в природе. Проект.

В природе мы можем увидеть удивительные примеры эффективных и красивых конструкций, созданных эволюцией для выполнения определенных функций. Например: Листья растений. Форма и структура листьев оптимизированы для получения максимального количества солнечного света для фотосинтеза. Пчелиные ульи: конструкция ульев пчел построена таким образом, чтобы обеспечить оптимальное пространство для хранения меда и обеспечить циркуляцию воздуха для охлаждения улья. Паутина паука. Составление паутин паука является сложной конструкцией, обеспечивающей прочность, эластичность и ловля добычи. Раковины моллюсков. Разнообразные формы раковин моллюсков позволяют им защищать себя, скрываться или перемещаться в водной среде. Изучение функций и конструкций в природе помогает ученым и дизайнерам вдохновляться при разработке новых технологий, материалов и архитектурных проектов. Они могут использовать принципы, которые природа уже давно оптимизировала, чтобы создать более устойчивые, эффективные и инновационные решения для человеческого общества. Материалы : краски , цветная бумага ,картон, пластилин.

Тема 11.

Комбинаторика. Алфавит из геометрических форм. Ассоциации на форму буквы и геометрические фигуры. Новая версия работы с образностью буквы на основе творчества и геометрических приемов архитектора Я.Г. Чернихова. Цель совершенствования навыков культуры черчения.

Материалы: рапидограф, цветной карандаш, фломастер, линейка.

Тема 12.

«Автоплакат». Вписывание букв своего имени, фамилии, возраста в композицию из геометрических фигур с изменением их цветов при пересечении форм, по творчеству Эль Лисицкого. Развитие темы авторского значка на новом уровне. Развитие

способности к обобщениям и переосмыслениям. Автопортрет в виде авторского плаката с обозначением имени, фамилии, отчества, года рождения, возраста, отпечатка руки, пальца и др. Что такое плакат – из истории плаката. Стилистика плаката в творчестве представителей авангарда 20-х годов XX века – работы Эль Лисицкого. Графическая работа в технике коллажа.

Материалы: цветная бумага, журнальные вырезки.

Тема 13.

Ассоциации на буквы, знаки препинания, цифры. «Люди – буквы», «Люди из букв». «Буквы-человечки» - ассоциации на форму букв и различные динамические позы людей («Я» идет, «Н» потягивается и встает на цыпочки, «У» машет руками и пр.). Фигурка человека из букв, знаков препинания и цифр – ассоциативное использование формы буквы («Г» - тело, «С» - шляпа, «Р» - кепка с козырьком, «Ф» - рукав и пр.). Графическая композиция в три цвета, характерные для работ мастеров авангарда (красный, черный, белый). Использование летрасетов букв, цифр, знаков препинания. Техника коллажа.

Материалы: цветная бумага, журнальные вырезки.

Тема 14.

Художественная культура Древнего Египта. Мифы Древнего Египта и основные персонажи древнеегипетской мифологии. Образно-знаковый характер египетской цивилизации – иероглифическое письмо. Архитектура (пирамиды, храмы Луксора и Карнака), скульптура (кубичность и каноничность – группа «Нофрет и Рахотеп», «Хефрен»), живопись (стили Старого, Среднего и Нового царства), орнамент (росписи), мебель (гробница Тутанхамона), одежда (росписи). Сбор информации. Посещение музея (ГМИИ им. А.С. Пушкина), просмотр слайдов, видеофильмов, работа с альбомами. Знакомство с основной терминологией (названия архитектурных памятников и их деталей, деталей костюма). Зарисовка этих понятий. Сбор копий и образцов. Беседа.

Материалы: любые графические материалы.

Образное постижение художественной культуры Древнего Египта на основе специфики знака-иероглифа и канонов изображения человека. Портретный образ из иероглифов. Специфика иероглифа как целостного и лаконичного знака-образа. История расшифровки и значение основных иероглифов. Знакомство с каноном изображения человека в египетском искусстве (лицо в профиль, глаз и торс – в фас). Соединение несоединимого – использованием современных ходов мышления (человек – знак), техник и приемов работы для создания фантазии на тему погрудного портрета из образности и графики иероглифа.

Техника и материалы: фломастер, роллер.

Композиция – сочинение на тему головного убора фараона. Мироздание в малом – символика и природные мотивы в декорации головного убора. Свободная фантазия на тему клафта и короны фараона. Разработка эскиза.

Материалы: графические материалы.

Проектная работа «Клафт фараона». Большая живописная работа в технике гуаши по разработанному предварительно эскизу. Палитра древнеегипетского художника – охры, белый, чёрный, сине-голубой. Символика цвета в древнеегипетском искусстве. Освоение эффектов контраста – изображение на черной бумаге цветной гуашью. Графические приемы работы с гуашью. Клафт фараона собирается из элементов египетского искусства: орнаментов, париков, мифических существ. Для создания представления на тему:

«Эволюция культуры». Клафт исполняется в макете. Техника и материалы: цветная бумага, гуашь, кисть.

Тема 15.

Инженерные фантазии. Изучение первых средств передвижения человека. Изобретение колеса. Телега, колесница, бричка, карета, конка... и , наконец, велосипед трехколесный, тандем, одноколесный, водный и т.д. Зарисовки в музее, книги, фильмы.

Материалы: блокноты, карандаш.

«Изобретаем свой велосипед». Эскизы всевозможных велосипедов: семейных,

школьных, с парусами, воздушными шарами, цирковых с животными, птицами.

Материалы: Бумага А3, карандаш, роллер.

Биотранспорт – живой механизм. Знакомство с идеями бионики. Соединение биологических форм и механических. Ассоциативная связь функций природных форм и машины (ноги – колеса, глаза – фары, нервы – электропровода, сердце – мотор, печень – карбюратор, голова – кабина управления). Машина как организм и целостная система – разработка системы блоков и приводов. Движущийся бионический объект (летающий, шагающий, плавающий и т.д.). Разработка эскиза ежика-повозки, птицы-самолета, комарика-вертолета и т.п.

Тема 16.

Художественная культура Древней Греции. Введение – природа Древней Греции, архитектура, скульптура, вазопись, орнамент, мебель, одежда, архитектура.

Знакомство с понятием

«классическое искусство». Мифы и легенды Древней Греции. Боги и мифологические герои. Письменность. Знакомство с главными архитектурными постройками Афинского Акрополя (Парфенон, Эрехтейон, Пропилеи, театр Диониса), с творчеством знаменитых архитекторов (Иктин, Калликрат) и скульпторов (Фидий, Пракситель). Основные части древнегреческого храма (фронтон, колонна, капитель, антаблемент, стилобат). Скульптурный декор, цветовая композиция и символика древнегреческого храма. Беседа, зарисовки, просмотр фильма.

Материалы: бумага, карандаш и иные графические материалы по выбору.

Древняя Греция. Орнаментальная композиция. Орнаментальные мотивы в архитектуре и вазописи: волнистые линии, волны, меандр, ионики, пальметты, листья аканты, розетки, ветки лозы. Натурные зарисовки с гипсов и керамики. Фантазия на тему древнегреческого орнамента.

Материалы: бумага, кисть, гуашь.

Композиция из архитектурных деталей. Древнегреческие архитектурные ордера (дорический, ионический, коринфский). Зарисовки с натуры различных греческих

капителей. Выявление декоративных возможностей архитектурных деталей. Творческая работа в технике печати трафаретами с наложением и фрагментацией архитектурных деталей.

Материалы: бумага, гуашь, трафареты из линолеума.

Древняя Греция. Собирательный образ. «Греческий ковер» в плоскости современного звучания плаката. Композиция в технике коллажа из мифологических образов, орнамента, архитектурных деталей, изображений людей в стиле чернофигурной вазописи, греческого алфавита и костюма. Синтез всех приемов стилистики древнегреческой вазописи – плоскостность, силуэтность, орнаментальность, декоративность, цветовая гамма, соответствующая гамме, принятой в Древней Греции (слоновая кость, красно-коричневый, черный).

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы.

Тема 17.

Культура средневековой Европы. Готика. Лекция и беседа. Просмотр книг и слайдов по теме. Знакомство с архитектурными шедеврами «высокой» готики: Нотр-Дам в Париже, соборы в Реймсе, Страсбурге, Шартре, Кельне, Милане, Руане. Самостоятельная работа учащихся с пособиями, альбомами и книгами по сбору информации. Оформление специальных тетрадей для записей и зарисовок. Зарисовки отдельных характерных деталей готического собора: портала, сводов, витражей, аркбутанов и контрфорсов. Копирование архитектурных мотивов и костюмов с репродукций живописи того времени: французских миниатюр, работ братьев Лимбург, картин Рогира ван дер Вейдена, Гуго ван дер Гуса, Петруса Кристиуса. Работа с готическим шрифтом. Материалы: бумага, шариковая ручка. Готические образы. «Готический ежик» в смешанной технике графики и коллажа. Перенос при помощи свободных ассоциаций образности готики на объекты природы. Формирование нестереотипности мышления учащихся. «Колючесть» готической башни и колючки ежика. Колючие возможности графики и техники вырезания. Варианты сравнения готического собора с лесом, со скелетом сказочного дракона, с горными пиками. Материалы: бумага, тушь, перо, ножницы, резиновый

клей.

Готические образы. «Готический арбуз» в образности графики. Перенос при помощи свободных ассоциаций образности готики на предметный мир. Продолжение работы по формированию образности мышления учащихся. «Готические предметы» в нашем быту. Варианты кораблей, с вантовыми конструкциями мостов и т.д.
Материалы: бумага, тушь, перо

Готические образы. «Готические люди» – фантазия на тему архитектурной одежды рыцаря и его дамы в графической смешанной технике. Изучение средневекового западноевропейского женского и мужского костюма и его деталей (сюрко, эннен, шоссы). Выявление стилистической общности готической архитектуры и средневекового костюма

головной убор конической, завышенная талия платья, удлиненная остроносовая обувь подчеркивают черты готического стиля в costume. Изображение фигуры человека с намеренным искажением естественных пропорций – вытягиванием до пропорций готического собора, что помогает рождению обобщенного образа «человека-собора».

Материалы: акварель, тушь, перо, фломастер, белила гуашевые.

Третий год обучения

Тема 18.

Ассоциации. Портрет из овощей и фруктов. Нестереотипный подход к обычным вещам и явлениям. Переосмысление и перенесение форм плодов на формы лица человека (груша – нос, глаза – вишни, яблоки – щёки). Работа в духе творчества итальянского художника-маньериста Дж. Арчимбольдо, создававшего портреты из плодов, овощей и предметов («Лето», «Осень», «Портрет императора Рудольфа II в образе Вертума»). Материалы: гуашь, кисть.

Комбинаторика и ассоциации. «Овощной человек». Перенесение форм плодов на формы фигуры и костюма человека. Составление фигуры из фруктов и овощей (целых и в разрезе). Сказочный персонаж или театральный костюм для необычного персонажа (Чипполино, мастер Груша, Вишенка, Земляничка и др.).

Материалы: фломастер, роллер.

«Замок из плодов». Комбинаторика и ассоциации в архитектурном осмыслении форм плодов и овощей – декоративные аспекты осмысления темы. Продолжение разработки театральной темы – фасад дома из плодов, как плоская театральная декорация (дом для Чипполино, для Пороя, для Тыквы). Преимущественное использование формы, фактур и окраски плодов.

Материалы: бумага, цветные карандаши.

Тема 19.

Архитектурная фантазия. «Дом для музыканта». Знакомство с темой – изучение и накопление материала. Изучение формы, назначения и звучания разных видов музыкальных инструментов: народных, духовых, струнных, клавишных, ударных и прочих. Зарисовки музыкальных инструментов с натуры.

Вживание в природу музыки. Прослушивание фрагментов музыкальных произведений, отличающихся по ритмической организации, композиции, настроению, интонации, настроению. Графические зарисовки ритмической организации музыкальных фрагментов в сочетании с формами архитектуры. Материалы: бумага, цветные карандаши.

Архитектурная фантазия. «Дом для музыканта». «Архитектурное прочтение музыки». Размышления на тему общности архитектуры и музыки (абстрактный характер выразительности, роль ритма в организации композиции, числа, геометрики, существование во времени). Переосмысление звука, формы и назначения музыкального инструмента в художественный образ. Соединение несовместимых понятий – архитектуры, музыки и музыкальных инструментов. Создание ряда вариантов эскизов «Дома для музыканта». Материалы: бумага, цветные карандаши, акварель, роллер.

Архитектурная фантазия. «Дом для музыканта». Перевод образности музыки и музыкальных инструментов на язык конструкции архитектуры. Разработка идеи фасада и разреза дома для музыканта. Ассоциативное соотнесение архитектурных деталей и формы инструментов. Разработка декора дома для музыканта. Работа над

композицией в большом формате. Материалы: бумага, цветные карандаши, акварель, роллер.

Архитектурная фантазия. «Дом для музыканта». Перевод образности музыки и звучания музыкальных инструментов на язык цвета и графических фактур. Завершение работы над композицией. Презентация и защита проекта. Материалы: бумага, цветные карандаши, акварель, роллер.

Тема 20.

Древняя Русь. Русская культура средних веков: письменность, живопись, костюм, деревянная и каменная архитектура. Введение в тему и сбор информации. Лекции об основных архитектурных произведениях каменного (храмы Владимиро-Суздальского княжества, Новгорода и Пскова, Московский Кремль) и деревянного (ансамбль в Кижах) зодчества. Самостоятельная работа учащихся с пособиями, альбомами и книгами по сбору информации. Копирование с репродукций. Материалы: бумага, цветные карандаши.

Каллиграфия – русские «буквицы». Надпись (название родного города, древнерусского города, крепости) по мотивам старославянского алфавита и древнерусского зодчества. Знакомство со старославянской графикой. Двойное переосмысление – образности буквы как архитектурного сооружения древнерусского зодчества и древнерусской архитектуры (храма, колокольни, избы, дворца) как буквы. Материалы: бумага, тушь, перо.

Композиция «Русь деревянная». Мир русской избы. Конструкция, строительные материалы, декор и символика русской избы. Северный и южный тип крестьянской усадьбы. Интерьер русской избы. Традиционная утварь. Зарисовки с учебных пособий и альбомов. Выполнение композиции в технике граттажа. Материалы: бумага, гуашь, кисти.

«Деревянный дворец». Свободная композиция на тему деревянного зодчества в технике граттажа. Принципы конструкции деревянных сооружений: четверик, восьмерик, шатер, скатная кровля, бочка. Материалы: основание – лиственница, сруб – сосна, лемех – деревянная черепица - осина. Композиционные особенности

архитектуры деревянного дворца – хоромный принцип живописного соединения разновысотных и разнохарактерных помещений с собственным перекрытием. Разработка эскиза, изготовление кальки, перевод композиции с кальки на поверхность, подготовленную под граттаж, гравировка или процарапывание рисунка. Материалы: бумага, гуашь, кисти.

Творчество русских художников-иконописцев Андрея Рублева, Дионисия, Феофана Грека. Житийная икона XVII века. Законы обратной перспективы в построении пространства русской иконы (точка схода на зрителе, смещение предметов к ближнему краю. Приёмы изображения архитектурных сооружений (крыши, арки), элементов пейзажа (горки, волны, облака) и предметного окружения (столы, троны, подставки для ног) в иконе. Зарисовки архитектурных деталей, с наиболее выразительно показанной обратной перспективой. Материалы: бумага, карандаш.

Архитектурные памятники XVI-XVII веков: ц. Вознесения и ц. Иоанна Предтечи в Коломенском; ц. Преображения в с. Остров; Покровский собор (Василий Блаженный), ц. Троицы в Никитниках, ц. Рождества в Путинках в Москве; ц. Знаменая в Дубровицах; Троице-Сергиевская лавра; Рождественская церковь в Нижнем Новгороде и др.

«Русская архитектура – каменное узорочье». Декоративное убранство русского каменного зодчества – наличники, порталы, шатры, кокошники, гири, бусины. Узорочье кирпичной кладки (бегунок, поребрик) и белокаменной резьбы. Орнаментальные и природные мотивы муравленых и многоцветных изразцов. Зарисовки элементов декоративного убранства. Свободная фантазия на тему каменного узорочья древнерусской архитектуры – разработка эскиза. Материалы: бумага, карандаш.

«Русская архитектура – каменное узорочье». Композиция в технике граттажа. Плоскостная декоративная композиция. Игра на соотношении крупного силуэта архитектурных деталей (крыльцо, шатёр, окно) и орнаментального узорочья, чёрного фона и «белокаменной резьбы». Материалы: бумага, тушь, перо.

«Русская архитектура. Сказочный город». Тема сказочных древнерусских городов в русской живописи – беседа со слайдами. Палехская миниатюра, творчество И.Я.

Билибина, А.М. Васнецова, ранние живописные работы В.В. Кандинского, фантазии А.В. Лентулова, иллюстрации Т.А. Мавриной, декорации Н.Гончаровой. Разработка эскиза композиции собственного сказочного города по мотивам творчества русских художников. Материалы: бумага, акварель.

Средневековая Русь. «Русская архитектура. Сказочный город». Композиция в смешанной технике (проект).

Материалы: бумага, акварель, роллер, тушь, перо, фломастеры и др.

Четвертый год обучения

Тема 21.

Комбинаторика на тему архитектурных биоформ раковин. Дом – улитка. Переосмысление формы раковины в архитектурные детали. Фантазии на тему бионики. Аналоги природным формам раковин в архитектуре А. Гауди – Сооружения парка Гуэль. Материалы: бумага, тушь, перо.

Комбинаторика на тему архитектурных «биоформ» раковин. Подводный дворец. Переосмысление формы раковины в формы архитектурных сооружений – башня, купольное перекрытие, переходы и перекрытия. Аналоги природным формам раковин в архитектуре А. Гауди и Ф.-Л. Райта – лестничные башни собора Саграда Фамилия, Музей современного искусства Гугенхайма в Нью-Йорке. Материалы: бумага, тушь, перо.

Комбинаторика на тему биотранспорта из раковин. Воздушный корабль. Динамика спирали в природе и механике. Обыгрывание разнообразных форм спиралевидных раковин – в объёме, в разрезе. Развитие способностей к переносу свойств одних предметов на другие. Материалы: бумага, тушь, перо.

Тема 22.

Инженерные фантазии на комбинаторику и переноса образности. «Авто-плаво-лёт» – построение образа на основе соединения различных функций. Совмещение механических и биологических элементов в новых условиях переосмысленных функций.

Развитие изобретательности и сообразительности. Разработка эскиза. Работа над графической композицией. Материалы: бумага, роллер, цветные карандаши.

Инженерный проект разработки машины-игрушки. Альтернатива механистической агрессивной игрушки. Взаимный ассоциативный перенос особенностей органики и механики. Продолжение темы «биотранспорта». Варианты тем: музыкальная машина, машина-птица, кабриолет-акула и др. Развитие способностей к созданию новых форм. Материалы: бумага, фломастеры, гуашь.

Проект «Крылья». Крылья везде – в природе, в сказке, в технике. Разработка эскиза-проекта в комплексе: головной убор, воротник, крылья. Знакомство с идеями Леонардо да Винчи и В.Е. Татлина («Летатлин»). Свободный выбор тематики. Соотнесение образа крыльев со своей индивидуальностью. Выстраивание последовательности этапов выполнения проектной работы – выбор материалов, разработка системы креплений, композиция, цветовая гамма. Варианты образности носителя крыльев: птица, насекомые (бабочка, стрекоза), механизмы (самолёт, вертолёт, дельтаплан, мельница), сказочные и мифологические персонажи (дракон, Пегас, Карлсон, Дюймовочка, эльфы). Материалы: бумага, фломастеры.

Проект «Крылья». Воплощение замысла в материале. Каркас. Конструкция механики подвижных крыльев. Декорирование. Вырезание крыльев из пенокартона. Укрепление каркаса крыльев. Разработка конструкции системы креплений подвижных механических крыльев. Материалы: пенокартон, гофрокартон, проволока, ткань, крепежные элементы.

Тема 23.

Русский классицизм XVIII – XIX веков. Накопление информации, лекции, самостоятельная работа. Просмотр слайдов, книг и беседы об эпохе. Знакомство с творчеством Д.И. Левицкого, В.А. Боровиковского В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, Д.И. Жилярди, К.И. Росси, А.Н. Воронихина. Изучение костюма, причёсок, мебели, архитектуры, шрифтов и т. д. Натурные зарисовки и копирование репродукций картин и фотографий. Материалы: бумага, карандаш.

Русский классицизм XIX века в свете Пушкинской эпохи. «Персонажи эпохи».

Женский и мужской костюм эпохи классицизма. Ориентация классицизма на идеалы античности. Античные мотивы в костюме эпохи классицизма. Стилистическое единство архитектуры и костюма классицизма. Женский костюм в портретах Ж.Л. Давида и Ж.О. Энгра. Специфика силуэта с завышенной талией. Особенности декора. Особенности мужского военного костюма в работах Т. Жерико и О.И. Кипренского. Материалы: бумага, белила, кисть.

Тема 24.

Европейский и русский модерн. Накопление информации, лекции, самостоятельная работа. Знакомство с основными характеристиками архитектуры модерна и творчеством его характерных представителей – Ф.И. Шехтеля, Л.Н. Кекушева, В. Орта, А. Гауди. Специфические черты модерна в живописи на примере работ А. Тулуз-Лотрека, Г. Климта, А. Мухи, Л.С. Бакста. Материалы: бумага, карандаш.

Европейский и русский модерн. Шрифты модерна. Вывеска или рекламный плакат. Фантазии на тему воображаемого рекламного плаката школы искусств. Ориентация на стилистику театральных плакатов А. Тулуз-Лотрека, календари А. Мухи, графику И.Я. Билибина. Специфика графики модерна – орнаментация свободной ассиметричной композиции, растительные мотивы. Материалы: бумага, тушь, перо.

Европейский и русский модерн. Орнамент или раппорт ткани в стилистике модерна. Коллаж. Особенности линии в модерне – прихотливость, органичность, непрерывность, волнообразность и стихийность. Специфика колористических гармоний модерна – пастельные теплые и холодные тона, разбелённость цвета, тонкие градации и сопоставление плоскостных цветовых пятен, любовь ко всем оттенкам лилового, сиреневого, фиолетового и золотого. Композиции из геометрических элементов в модерне на примере фонов картин Г. Климта. Материалы: цветная бумага, тушь, перо, белила.

Европейский и русский модерн. Живописный натюрморт в стиле «модерн». Изучение композиционных и колористических особенностей живописи модерна. Перенос художественных особенностей стиля на натуру. Учимся подбирать вещи, характерные для модерна, видеть натуру глазами художника эпохи модерна,

компоновать по принципам модерна.

Материалы: бумага, акварель.

Пятый год обучения

Тема 25.

Архитектура – вторая природа. Ассоциации на тему связи облика животного и архитектуры. Характер и форма тела животного, место и происхождение животного, символика, связанная с образом животного как основ для перехода к архитектурному образу. Варианты: верблюд/пустыня/восточная архитектура; медведь/древесная порода леса/деревянная архитектура Руси; петух/утренняя птица/звонницы; единорог/западноевропейские средневековые легенды/ романская и готическая архитектура; черепаха/рисунок панциря/город; Жираф/идея башни/современное искусство авангарда и башня Татлина. Материалы: бумага, тушь, перо.

Архитектура – вторая природа. Исследовательская работа. Поиск ассоциаций на животного в области архитектурных стилей и форм. Выбор образа проекта на основе пройденных архитектурных тем. Попытка объединить живое и неживое, животное и архитектуру, скелет и конструкцию. Разработка эскиза-идеи. Материалы: бумага, тушь, перо.

Архитектура – вторая природа. Разработка замысла. Решение общего силуэта, разработка идеи архитектурной конструкции, подбор архитектурных деталей, организация светотеневой или цветовой композиции. Материалы: бумага, тушь, перо, акварель.

Архитектура – вторая природа. Реализация архитектурно-дизайнерской идеи в завершенный образ. Развитие творческого и логического мышления на основе визуальных ассоциаций, аналогий, нестереотипных переносов. Обсуждение и оценка оригинальности и остроумия замысла.

Материалы: бумага, тушь, перо, акварель

Тема 26.

Художественная культура начала и 1920-х годов XX века. Русский авангард.

Общая характеристика представителей искусства русского авангарда (К. Малевич, Л. Попова, А. Родченко, В. Степанова, Н. Удальцова) и конструктивизма (Эль Лисицкий, Я. Чернихов, В. Татлин, К. Мельников). Универсализм мастеров русского авангарда. Единство живописи, дизайна и архитектуры в творчестве художников русского авангарда. Материалы: любые графические материалы.

Русский авангард. «Авангардные» башни. Подготовительная работа. Выбор стилистики мастера авангарда как опоры будущего проекта. Соотнесение образа башни с характером собственной индивидуальности. Разработка конструкции, цветового решения. Определение техники исполнения. Создание эскиза-идеи. Исполнение в материале с соблюдением условий устойчивости, художественности. Материалы: калька, тушь, акварель гуашь, цветной карандаш и т.д.

Тема 27.

Выпускная аттестационная работа (проект). Тематика по выбору учащегося. Утверждается преподавателем.

Шестой год обучения

Тема 28.

В начертательной геометрии используются различные геометрические принципы, такие как проекции, перспектива, пропорции и симметрия, чтобы создать точные чертежи и иллюстрации. Футуристические этюды, основанные на начертательной геометрии, могут включать в себя новаторские и нестандартные формы, линии и композиции, отражающие тренды современного искусства и дизайна. Такие проекты выражают индивидуальность, креативность и стремление к передовым технологиям и идеям. Они позволяют взглянуть на мир с новой стороны и показать, каким может быть будущее. Начертательная геометрия является мощным инструментом для воплощения футуристических концепций и развития уникальных и инновационных дизайнов. Проект.

Тема 29.

От конструктивизма до деконструктивизма и параметрической архитектуры. Беседы. Эскизы. Проект выставочного павильона.

Каждое из этих течений представляет собой различные философии и подходы к архитектуре, отражая разные временные и культурные контексты. Они вносят разнообразие и современность в мир архитектуры, позволяя архитекторам экспериментировать и вдохновляться для создания инновационных и интересных проектов.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета АХП является приобретение следующих знаний, умений и навыков согласно ФГТ:

знания в области терминологии архитектуры;

основные методы и способы проектирования и моделирования;

умение применять конструктивное мышление в объемно-пространственной композиции;

знать принципы подбора информации и систематизации;

подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;

умения находить художественные средства, соответствующие замыслу проекта: чертеж, макет, компьютерные технологии;

умение использовать в творчестве разные изученные архитектурные стили и интерпретировать их в проекте в новые образы;

умение применить креативные способности для создания новых необычных образов;

умение сочетать в одном проекте несочетаемые понятия: архитектурный костюм, натюрморт-портрет, готический арбуз;

умение вести длительную работу над темой проекта через серию коротких последовательных действий: зарисовки с натуры в музее, в городе в поисках идеи, создание вариантов эскизов проекта, подбор пособий, литературы в поддержку идеи, подбор художественных средств для исполнения проекта;

умение подобрать художественные материалы для успешной реализации идеи проекта;

умение осмысленно и доказательно защитить свою идею;

умение найти предпочтительную тему выпускной аттестационной работы с учетом изученного материала.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Видами контроля по учебному предмету «Архитектурно-художественное проектирование» являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету.

Средства текущего контроля успеваемости: контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебных творческих работ за счет аудиторного времени на предмет.

Виды и формы промежуточной аттестации:

Контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточная аттестация: контрольные уроки, экзамены, зачёты в форме письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ за полугодие в счет аудиторного времени.

Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Итоговая оценка по завершении учебного курса предмета заносится в «Свидетельство об окончании школы».

Критерии оценки

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

самостоятельный выбор формата;

правильную компоновку изображения в листе;

последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;

умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала;

владение линией, штрихом, тоном;

умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;

умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;

творческий подход. Оценка 4 «хорошо» Допускает:

некоторую неточность в компоновке;

небольшие недочеты в конструктивном построении;

незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;

некоторую дробность и небрежность рисунка. Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

грубые ошибки в компоновке;

неумение самостоятельно вести рисунок;

неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении рисунка;

однообразное использование графических приемов для решения разных задач;

незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.

5.1. Методические рекомендации преподавателям.

Освоение программы учебного предмета «Архитектурно-художественное проектирование» проходит в форме практических занятий на основе анализа природы в

сочетании с изучением теоретических основ архитектурно-художественного проектирования. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение практической работы. В старших классах отводится время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - направляющая и корректирующая.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися.

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.

Технические и электронные средства обучения: электронные учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные программы; видеофильмы.

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники;

словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения.

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Обучение должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки.

Средства обучения

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

СПИСОК УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

6.1. Список методической и учебной литературы

1. Е. Н. Петрова, Й. М. Йоустен, И. А. Вакар, Ш. Дуглас, Е. Ф. Ковтун, Д. В. Сарабьянов, И. Н. Карасик, Г. Л. Демосфенова. «Малевич – художник и теоретик». Москва. Издательство «Советский художник». 1990.
2. Альберти. Десять книг о зодчестве. М. 1973 г.
3. Альсина К. Тысяча граней геометрической красоты.
4. Андреева Л. Советский фарфор 1920 – 1930 гг. Москва. «Советский художник». 1975.
5. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. М. Стройиздат. 1993.
6. Буров А.А. Архитекторам об архитектуре. М.: 1960 г.
7. Вазари В. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев ваятелей и зодчих.
8. Виньола Джакомо Бароцио. Правило пяти ордеров архитектуры. М.: МСМXXXI. Издательство Всесоюзной академии архитектуры.
9. Власов В.Г. Стили в искусстве. АОЗТ «Кольнд». 1995.
10. Дуран А. Поэзия чисел.
11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. 2008.
12. Ермолаев А.П. Очерки о реальности профессии архитектора-дизайнера. Серия «Мир математики». Москва. 2013. Deagostini.
13. Ермолаев А.П. Словарь дизайнера для работы в XXI веке. 2007.
14. Ефимов А.В. Колористика города. М. Стройиздат. 1990.
15. Жабинский В.И., Винтова А.В. Рисунок: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М. 2006.
16. Жилкина З.В. Кафедра рисунка – абитуриенту/Учеб. Пособие. – М.:
17. «Архитектура-С», 2005.
18. Ибаньес Р. Четвертое измерение.
19. Иконников А.В. Степанов Г.П. Основы архитектурной композиции. М.: Искусство, 1971.
20. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Издательство «Азбука-

классика», 2006.

21. Кириченко Е.Н. Русский стиль. Москва. Издательство «Галарт». 1997.
22. Кorbала Ф. «Золотое сечение»
23. Коробьин М.Ю. Рисование геометрических тел. Методические указания – М.: МАРХИ, 1986.
24. Кринский В.Ф. Ламцов И.В. Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. М.: Стройиздат. 1968.
25. Ле Корбюзье «Архитектура XX века. Раздел «Модульор». Изд.
26. «Прогресс».1970.
27. Лебедев Ю.С. Архитектурная бионика. М. Стройиздат. 1990.
28. Ленуо Жан Мишель. Стиль модерн. Москва. «Арт-родник».
29. Линг. Голова человека. Основы учебного рисунка. Эксмо. 2010.
30. Линг. Основы учебного академического рисунка. Москва. Эксмо. 2010.
31. Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. Москва. Стройиздат. 1996.
32. Магомедов С.О. Супрематизм и архитектура. Москва. «Архитектура». 2007.
33. Макаревич Г.В. Памятники архитектуры Москвы. Москва. «Искусство». 1989.
34. Мартин Касалдерей. Обман чувств. Наука о перспективе.
35. Мастера советской архитектуры об архитекторах. В 2-х томах. М. 1975.
36. Мелодинская Д.Л. Школа архитектурно-дизайнерского формообразования». М. Архитектура. 1994.
37. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. В 2-х томах. ДО
38. «Академия моды. Москва.
39. Наваррох. Зазеркалье. Симметрия.
40. Ополовников А.В. «Русское деревянное зодчество». Москва. «Искусство». 1986.
41. Оптические иллюзии. Изд. Астрал. 2003.
42. Осмоловская О.В., Мусатов А.А. Рисунок по представлению: Учеб. пособие. – М. «Архитектура-С», 2008.
43. Основы техники рисунка. Художественная школа. – М.: Издательство

44. «Эксмо», 2005.
45. Палладио Андреа. Четыре книги об архитектуре. М.: Издательство
46. «Архитектура». 2006.
47. Пиранези. Архитектурные фантазии. 2008.
48. Пит Мондриан. Путь к абстракции. Каталог. Москва. ГТГ.
49. Претте М.К., Джорджио А. Как понимать искусство. ЗАО «Интер бук- бизнес». 2002.
50. Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. – СПб.: Издательство «Азбука – классика», 2001.
51. Ройстерверд Оскар. Невозможные фигуры.
52. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. Учеб. для студентов худож. – граф. Фак. Пединститут. – М.: Просвещение, Владос, 1995.
53. Скорнякова Н. Старая Москва. Москва. Галарт. 1997.
54. Смирнова Э.О. Живопись древней Руси. Изд. Аврора. Ленинград. 1970.
55. Смолина Н.И. Традиции симметрии в архитектуре. М. Стройиздат. 1990.
56. Современное искусство. Краткая энциклопедия. Москва. «Премьера». Астрель. АСТ. 2001.
57. Столярова Т. Архитектурное оригами. Москва. Аст-пресс. 26 моделей в технике рор-ур.
58. Тихонов, Демьянов В., Подрезков В.Б. Учебный рисунок, его цель и задачи. Москва. Стройиздат. 1996 г.
59. Хан-Магомедов С.О. «Пространство». Москва. Архитектура. 1995.
60. Хан-Магомедов С.О. «О композиции формы в архитектуре. Архитектурная композиция». М.: Стройиздат, 1970.
61. Хан-Магомедов С.О. «Пионеры советского дизайна». Изд. Галарт. 1995.
62. Чернихов Я. Архитектурные миниатюры.
63. Чернихов Я. Архитектурные фантазии. 101 композиция. Издательство
64. «Международная книга».
65. Чернихов Я. Архитектурные фантазии. 101 композиция. Ленинград, 1933.
66. Чернихов Я. Геометрическое черчение. Изд-во Академии художеств,

Ленинград, 1928.

67. Черников Я. Конструкции архитектурных и механических форм. 1931.
68. Черников Я. Конструкция и объем. Петроград. 1926.
69. Черников Я. Начертательная геометрия. Санкт-Петербург. 1920.
70. Черников Я. Орнаменты. 1931.
71. Черников Я. Основы современной архитектуры. 1920.
72. Черников Я. Сборник задач по графике. 1926.
73. Черников Я. Цикл «Архитектурные варианты». 1942.
74. Шевелев И.М., Марчтаев М.А., Шмелев И.П. Золотое сечение. Взгляд на природу гармонии. Изд. Стройиздат. 1990.
75. Школа изобразительных искусств в десяти выпусках. М. Изобразительное искусство, 1980 №1, 1988 №2.
76. Шуази Огюст. Всеобщая история архитектуры. АКСМО. 2008.
77. Эмиль Рудер. Типографика. Москва. Книга. 1982.
78. Энциклопедия модернизма. Москва. Эксмо-пресс. 2002.
79. Эшер Escher. Москва. Музей современного искусства. 2013.