

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. ПО.01. Архитектурно-художественное творчество

**ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПО.01.УП.02. «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ»**

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. А. В. Згурский, 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. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

- 6.1. Средства обучения.
- 6.2. Список методической литературы.
- 6.3. Список учебной литературы.
- 6.4. Электронные Интернет-ресурсы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» (ИГ. ХМиТ) ПО.01.УП.02. разработана на основе и с учетом «Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области архитектурного искусства «Архитектура».

Предмет ИГ. ХМиТ, равно как и предмет «Архитектурно-художественное проектирование» (АХП) ПО.01.УП.01. согласно учебному плану являются обязательными и входят в предметную область «Архитектурно-художественное творчество» ПО.01. Оба эти предмета ведет один преподаватель-архитектор, но в разные дни недели и в тесной увязке между собой и с другими обязательными предметами, входящими в эту область и в соответствии с возрастными возможностями восприятия учебного материала, согласно и с учетом ФГТ.

Обязательные предметы учебного плана: «Объемно-пространственная композиция», «Компьютерное композиционное моделирование», «Черчение», «Рисунок». «Живопись», «История изобразительного искусства», ведут другие специалисты в другие дни недели для расширения специальных знаний, усиления целостности восприятия всей комплексной программы и достижения её генеральной цели: обучения, направленного на развитие творческого потенциала учащихся.

В основе структуры предмета лежит технология последовательных этапов построения процесса творчества, формирующая разные направления развития личности, обозначенная в разделах программы предмета и соответствующая задачам обучения.

Разделы программы предмета ИГ. ХМиТ:

- 1. Изучение и работа с разнообразными художественными материалами и инструментами в различных технологиях;
- 2. Обучение основам изобразительной грамотности;

- 3. Основы композиционной грамотности;
- 4. «Архитектура природы», т.е. художественно-конструктивное видение объектов природы, как неиссякаемого источника идей для творчества.

Все задания сформированы с учетом возрастных возможностей восприятия учебного материала, согласно ФГТ и направлены на:

- - выявление одаренных детей в области архитектуры в форме творческих специальных заданий-тестов на наличие фантазии и изобразительных способностей;
- - создание условий для художественного образования, воспитания и духовно-нравственного развития;
- - приобретение учащимися знаний, умений, навыков в области изобразительной грамотности, знания художественных материалов, а также в области работы с объектами природы;
- - приобретение опыта творческой деятельности;
- - подготовка одаренных детей к поступлению (экзамены по рисунку и черчению) в профессиональные организации высшего образования в области архитектуры и продолжению образования в избранном ВУЗе.

Содержание и тематика каждого из перечисленных разделов программы проходит через весь курс программы, начиная с 1 класса по 5 класс, усложняясь из года в год по учебному плану по принципу построения заданий программы «от простого к сложному».

В разделе 1 «Работа с художественными материалами» в 1 классе идет в жанре «прикосновений к творчеству» ко всему понемногу: к простейшим материалам – карандашам, фломастерам, роллерам, пластилину, туши, гуашевым краскам, пастели, после 1 класса активно используется бумага белая, цветная, клей, резак, металлическая линейка, как в АХП, так и для объемного макетирования на уроках объемно-пространственной композиции. В 4 классе осваивается предмет – компьютерное моделирование. В 5 классе учащиеся познают азы работы с чертежными инструментами. На использование этих материалов исполняются, т. н. «палитры» технологии работы. И, наконец, дипломная работа по предмету АХП в 5 классе, когда используются любые пройденные художественные материалы

соответствующие теме диплома. В 6 классе вновь исполняется работа с чертежными инструментами, они усложняются и приближаются к экзаменационным работам: по черчению для поступления в ВУЗ. По такой же схеме «от простого к сложному» проходит во 2-ом разделе «Обучение основам изобразительной грамотности» – последовательное изображение пространства на плоскости: сначала плоский рисунок, способы изображения пространственных планов – ближе-выше, дальше-ниже, совмещения проекций, параллельной перспективы, обратной и прямой перспективы, пересечение плоскостей в пространстве, до последних неожиданных подходов к изображению пространства в XX в. В современном искусстве оп-арта (оптического искусства), кубизм (изображение сразу в нескольких проекциях) и, наконец, в абстрактном искусстве. На каждый способ изображения пространства делается работа, проходящая через определенный этап развития культуры эпохи в соответствующем классе.

Аналогично по этому же принципу «от простого к сложному» идет обучение во 2-ом разделе «Основы изобразительной грамотности». Никогда не ставится сразу пространная неконкретная задача при работе над натюрмортом из предметов («Сделай композицию из предметов...»), т.е. раньше, чем учащиеся узнали о понятиях, составляющих натюрморт: композиция на листе, ось симметрии, габариты, пропорции, деление отрезка на глаз, на знакомство с которыми исполняются отдельные последовательные короткие законченные задания. И только после этих заданий можно приступить к построению отдельно собственных и падающих теней в графике тушью и пером. Так осуществляется второй принцип построения заданий программы: решение основной сложной задачи проходит через серию коротких, последовательных заданий на пути к решению главной.

- «Правила построения пропорций головы человека в профиль и анфас» изучаются в 4-ом классе. Затем выполняется задание «Автопортрет в эпоху Ренессанса» на примере профильных портретов Пьерро делла Франческо, С. Боттичелли, А. Пизанелло, А. Лоренцетти, Б. Пентуриккьо с изображением причёсок, украшений, антуража к своему портрету, выполненному с помощью зеркал.

- В 5 классе по программе ИГ. ХМиТ изучаются «Пропорции фигуры человека». Создаются очень значимые для понимания архитектуры работы «Пропорции через века» и «Человек – мера всех вещей» по которым понятно, что архитектор, создавая свои произведения для людей, всегда использовал пропорции фигуры человека. Исполняются композиции на темы измерения пропорций человека во времена Древнего Египта, Древней Греции, Руси, мастеров Ренессанса («Витрувианский человек», вписанный в круг и в квадрат), пропорции по А.Дюреру и работа «Модуль» Ле Корбюзье, тоже основанные на пропорциях человека.

В 3-ем разделе программы ИГ. ХМиТ «Основы композиционной грамотности» учащиеся также узнают о средствах композиции, усложняющихся к концу обучения по программе: начиная с точки, линии, пятна, силуэта, пропорций, симметрии, габаритов, контрастов размера, формы, цвета, главное – второстепенное, сгущений и разрежений, ритмов, форма-антиформа.

Такой же методический подход к 4-ому разделу программы ИГ. ХМиТ «Архитектура природы», изучение которых подчиняется законам эволюции от простейших организмов земли и океана до самых сложных. При работе с объектами природы листьями, растениями, далее динозаврами, деревьями, плодами, простейшими, насекомыми, птицами, животными, внимание учащихся акцентируется не только на их форме, строении, цвете, графике окраски, но и на совершенстве ее пропорций, строении, создании гармонии, основополагающих математических формул, красоты «золотого сечения» (спираль раковины «наutilus помпилиус»), «божественные» пропорции творений природы, видения в объектах природы математических рядов Фибоначчи, фрактальных множеств, спиральных кривых, идеальные пропорции «Витрувианского человека», вписывающегося и в круг и в квадрат. Затем «Модуль» - система пропорционирования на основе «золотого сечения», отвечающего пропорциям человека, изобретенная Ле Корбюзье, великим французским архитектором для строительства и дизайна. Так, математические формулы, данные природой, подсказывают архитекторам применение их в создании совершенных гармоничных произведений для человека.

Итак, в результате освоения программы предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» (ИГ.ХМиТ) учащиеся должны знать/понимать: Основные художественные материалы и способы их использования, знать способы изображения пространства на плоскости: построения планов, загоразиваний, аксонометрии, обратной перспективы, прямой перспективы с одной и двумя точками схода, невозможных фигур, оптических иллюзий, объемы, подсказанные историей. Знать: формулу «золотого сечения» на примере спирали раковины «наutilus помпилиуса», знать понятия контрастов и нюансов по цвету, размеру и форме, законы цветоведения. Основные средства композиции, сгущения-разряжения, передать движение, симметрию, пропорции, отражения.

Уметь: пользоваться художественными материалами и чертежными инструментами, уметь точно определять габариты предметов, делить отрезок на глаз, определять оси симметрии, линии преломления, масштаб изображаемого предмета, изобразить «невозможную фигуру», изобразить объем предмета по правилам оп-арта, создать композицию из предметов поэтапно: силуэт, симметрию, пропорции, собственные тени, падающие тени, подбирать художественные средства, соответствующие замыслу проекта, изобразить фигуру человека по Витрувию, вписанную в квадрат и в круг, вычертить «невозможную фигуру» через творчество М. Эшера, изобразить построение «золотого сечения» на примере спирали раковины «Наutilus помпилиус».

Использовать: полученные знания, навыки, умения в творческой работе по тематике заданий на темы «Архитектуры природы»: «Фантастические животные», «Биотранспорт», «Микроорганизмы на суше и в воде», «Архитектурные животные», «Птичий алфавит». Дипломные работы на темы: «Способы построения пространства на плоскости», а также на темы природы: «Дома-цветы», «Вертикальное озеленение», «Сады мира», «Сады Востока».

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Архитектура» с нормативным сроком обучения 5 лет, предмет «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» реализуется 5 лет, с 1 по 5 классы.

При реализации программы «Архитектура» с нормативным сроком обучения 5 лет, предмет «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» реализуется 5 лет, с 1 по 5 классы.

Срок реализации учебного предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Архитектура» с дополнительным годом обучения (дополнительный 6-ой год обучения).

Цели и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

Целью учебного предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» является формирование творческой личности, обладающей знаниями, умениями и навыками работы в области композиции и изобразительной грамотности, обладающей знаниями и умениями работы с художественными материалами в различных технологиях, владеющих знаниями, умениями и навыками работы с объектами природы и использовании их в творчестве;

Задачи учебного предмета ИГ.ХМиТ лежат в основе формулировки названий разделов программы, определяющих направления творческого развития учащихся:

- Работа с художественными материалами: традиционные художественные материалы: гуашь, акварель, тушь, пастель, сангина, мел, карандаш, фломастер, гелиевая ручка, кисть, перо, бумага, резак, картон, пенокартон, калька, рейсфедер, угольник, рейсшина;
- Обучение основам изобразительной грамотности: совмещение 2-х проекций. Деление отрезка на глаз, первые изображения пространства – планы, аксонометрия, обратная перспектива, перспектива с одной и двумя точками схода, построение невозможного пространства, построение иллюзий - оп-арт;
- Обучение основам композиционной грамотности. Понятия: точка, линия, пятно, симметрия, отражение, главное – второстепенное, центр композиции, статика-движение, форма-антиформа, контрасты формы, размера, цвета;

- Работа с природными формами – «Архитектура природы» - художественно-конструкционное видение объектов: форма-строение-цвет-графика окраски. Изучение эволюции простейших, динозавры, рептилии, растения, раковины, камни, цветы, деревья, птицы, животные, человек.

Связь биологии с математикой и искусством – «золотое сечение» - формула раковины «наutilus помпилиус» в основе понятия гармонии в искусстве, пропорции человека в основе системы Ле Корбюзье для архитекторов и дизайнеров «Модулар».

Форма проведения учебных занятий

Занятия по обязательному предмету **«Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» (ИГ.ХМиТ) ПО.01.УП.02** проходят обычно в виде групповых аудиторных занятий. При проведении конкурсных работ или консультаций в исключительных случаях с малым количеством участников занятия могут проходить во внеаудиторных условиях, например, в выставочном зале. Домашние самостоятельные работы, посильные и нетрудоемкие, также могут проводиться в свободных от других занятий помещениях либо дома с обязательным контролем исполнения преподавателем с занесением оценки в журнал с самостоятельным анализом ошибок. Внеаудиторная работа используется также на посещение выставок, галерей, музеев, театров, посещение творческих мероприятий. Эти занятия обеспечиваются учебниками, пособиями, видео и аудиоматериалами с обязательным занесением в журнал оценки работы по программе.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной программе в области архитектурного искусства «Архитектура», отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

- 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 обучающегося;
- Формы и методы контроля, система оценок;
- Методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

- объяснительно-иллюстрированный (объяснение, беседа, лекция, рассказ с иллюстрациями темы на выставках, экскурсиями по памятникам культуры и природы);
- репродуктивно-наглядный (показ альбомов, плакатов, пособий, книг, видеофильмов, снятых с показательных уроков о процессе обучения по программе);

Работа с пособиями и плакатами по разделам программ творческого развития учащихся:

- по окружающему миру природы: листья, растения, деревья, рыбы, птицы, животные, раковины, камни;
- по мировой художественной культуре: стили, мастера, начиная с наскальных рисунков до произведений мастеров современного искусства;
- по изобразительной грамотности: таблицы пропорций, цветоведение, способы изображения;
- Практический (выполнение заданий по темам программы в классе, на природе, на выставках);
- Исследовательский (работа по заданиям в библиотеке, планетарии, зоопарке, музеях художественных, прикладных, политехническом по исследованию на темы культуры и природы);

- Эмоционально-эвристический (подбор материалов для работы, вызывающей эмоциональное состояние удовольствия, удовлетворения, победы, ощущения озарения, инсайта от успеха проделанной работы).

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 по предметам:

- *«Архитектурно-художественное проектирование»*
- *«Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии»*
- *«Объемно-пространственная композиция»*
- *«Черчение»:*
 - класс площадью 40 м² оборудованный прямыми, горизонтальными столами 80x160см и стульями, мультимедийной доской.
 - «Рисунок», «Живопись»*
 - класс 52 м², оборудован учебными мольбертами, шкафами с гипсовыми пособиями; мультимедийной доской.
 - *Компьютерный класс*, он же класс *«Истории искусств»* в разные дни недели – 36 м², оборудованный столиками на 10 персональных компьютеров с соответствующим программным обеспечением, плоттером, принтером и мягкими стульями, мультимедийной доской.
 - *Выставочный зал* 110 м² для выставок.
 - *Библиотека* – 105 м² оборудована шкафами со стеклянными дверцами, оснащена книгами, пособиями, энциклопедиями, словарями по природе и культуре, видео и аудио дисками, сетевыми электронными образовательными ресурсами, расположенными на полках библиотеки с обозначениями разделов программы на

соответствующих табличках для удобства пользования или в подготовке к исполнению заданий;

- подвальный этаж оборудован для хранения фондов выставочных работ и макетов. 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.

II. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

При реализации программы «Архитектура» с нормативным сроком обучения 5 лет трудоемкость учебного предмета ПО.01.УП.02 «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» составляет 495 аудиторных часов, 165 часов самостоятельной работы (максимальная учебная нагрузка – 660 часов).

Вид учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации					Всего часов
	Классы					
	1	2	3	4	5	
Аудиторные занятия (в часах)	99	99	99	99	99	495
Самостоятельная работа (в часах)	33	33	33	33	33	165
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	Зачет	Зачет		Зачет		
Максимальная учебная нагрузка	132	132	132	132	132	660

При реализации программы «Архитектура» с нормативным сроком обучения 6 лет трудоемкость учебного предмета ПО.01.УП.02 «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» составляет 789 аудиторных часов, 263 часа самостоятельной работы (максимальная учебная нагрузка – 1052 часов).

Вид учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
	Классы						
	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (в часах)	99	99	99	99	99	99	789
Самостоятельная работа (в часах)	33	33	33	33	33	33	263
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	Зачет	Зачет		Зачет			
Максимальная учебная нагрузка	132	132	132	132	132	132	1052

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

При реализации программы «Архитектура» с нормативным сроком обучения 5 лет ПО.01.УП.02 «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» часы аудиторных занятий по годам обучения распределяются следующим образом: с 1-го по 5-ый классы – по 3 часа в неделю. Объем самостоятельной работы распределяется следующим образом: с 1-го по 5-ый классы – по 1 часу в неделю. Промежуточная аттестация проводится в виде зачётов и контрольных уроков во 2-ом, 4-ом и 8-ом полугодиях, в конце 1-го, 2-го и 4-го классов.

При реализации программы «Архитектура» с дополнительным 6-ым годом обучения к нормативному сроку обучения 5 лет ПО.01.УП.02 «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» часы аудиторных занятий по годам обучения распределяются следующим образом: по 3 часа в неделю на аудиторные занятия и по 2 часа в неделю на самостоятельную работу.

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

№ п/п	Наименование блоков творческого развития и тематики уроков	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные часы
I.	Художественные материалы, инструменты, технологии.	36	9	27
I.1.	Акварель. Палитра возможностей использования. Растяжки цвета и тона. Переходы из цвета в цвет. Смешивание цветов.	12	3	9
I. 2.	Графитный карандаш. Заточка. Посадка за мольбертом, постановка руки, отработка прямых линий, штриховки.	12	3	9
I. 3.	Материалы для набросков и эскизов. Тушь, уголь, сангина. Отработка набросков без исправлений.	12	3	9
II.	Композиционная грамотность.	52	13	39
II.4.	Суть, цели и задачи изобразительного искусства.	8	2	6
II. 5.	Образ. Прочтение образа в изображаемой натуре.	8	2	6
II. 6.	Отличие пространства, моделируемого на листе от пространства природы. Абстрактность искусства.	8	2	6
II.7.	Композиция, как средство передачи образа.	8	2	6
II. 8.	Движение как средство композиции. Передача понятия движения через абстрактный «танец» живописных элементов. Характер линии, ритмов под музыку.	4	1	3
II. 9.	Роль контрастов и нюансов в создании композиции. Контрасты формы, размера, цвета. Примеры и зарисовки из живописи, архитектуры, литературы. Беседа.	8	2	6
II. 10.	Абстрактно-геометрический подход к созданию композиции.	8	2	6
III.	Изобразительная грамотность.	40	10	30

III. 11.	Рисунок интуитивный и аналитический. Способы построения. Пропорции, конструкция, перспектива.	8	2	6
III. 12.	Пропорциональное соотношение частей изображения. Суть и способ измерения пропорций видимого (натуры) и конструирования пропорций изображаемого.	8	2	6
III. 13.	Анализ линейной конструкции видимого (натуры) и конструирование изображаемого. Линии построения.	8	2	6
III . 14.	Перспектива. Геометрический разбор явления.	4	1	3
III . 15.	Перспектива линейная и предметная.	4	1	3
III . 16.	Перспектива воздушная. Намеренное усиление разности по насыщенности, контрастности – нюансности и степени проработки.	8	22	6
	Итого:	128	32	96

Второй год обучения

№ п.п.	Наименование разделов творческого развития и тематики уроков	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные часы
I	Художественные материалы и технологии	24	6	18
I.1.	Выразительные возможности гуаши. Составление «палитры» работы.	8	2	6
I.2.	Гуашь. Печать разнообразными фактурами. Натюрморт в технике печати трафаретами с фактурами.	8	2	6
I.3.	Гуашь, кисть. Натюрморт из живых цветов с натуры. Вариант – натюрморт из сухоцветов в технике «гризайля»	8	2	6
II.	Архитектура природы	44	11	33
II.4.	Форма, цвет, структуры растений. Графическая композиция белой шариковой ручкой на темном цветном фоне.	12	3	9
II.5.	Сказочный «Дом из растений». Акварель. Графика тушью.	12	3	9

П.6.	Форма и конструкция различных пород деревьев. Зимнее дерево на снегу.	4	1	3
П.7.	Дерево с объемными плодами в разрезе: яблоками, грушами, персиками, виноградом по принципу «форточек».	8	2	6
П.8.	Механическое дерево. Скульптура в детском парке из металлических отходов, собранных в форму дерева. Коллективная работа по мотивам творчества французского скульптора Жана Тенгли.	8	2	6
Ш.	Изобразительная и композиционная грамотность	64	16	48
Ш.9.	Метаморфоза формы. Образы из геометрических фигур, преобразованные вырезками по принципу «форма-антиформа»	4	1	3
Ш.10.	Знакомство с творчеством художника Виктора Вазарели. «Оптические иллюзии». Беседа. Видео.	4	1	3
Ш.11.	Оп-арт, линии преломления. Достижение эффекта объема формы не за счет штриховки, а за счет преломления линии.	8	2	9
Ш.12.	Исследование выразительных и изобразительных возможностей техники оп-арта. Живописно-графическое изображение улитки, бабочки.	12	3	9
Ш.13.	Основы цветоведения. Холодная и теплая гаммы цветов "Королевы зимы и лета".	12	3	9
Ш.14.	Выразительные возможности зеркальной симметрии. «Отражение». Понятия верха и низа. Архитектура. Силуэт.	8	2	6
Ш.15.	Вариации на тему осевой симметрии	4	1	3
Ш.16.	Геральдическая композиция «Мир дерева дня и ночи»	12	3	9
	Итого:	132	33	99

Третий год обучения

№ п/п	Наименование разделов творческого развития и тематики заданий	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные часы
-------	---	-------------------------------	------------------------	-----------------

I.	Художественные материалы, средства, технологии. Архитектура природы.	32	8	24
I.1.	Исследование выразительных возможностей пластилина и различных техник работы с ним. Пластилин как живописная фактура. Составление «палитры».	8	2	6
I. 2.	«Пластилиновая живопись» в технике барельефа пластинами. Маска клоуна или натюрморт из одного плода.	8	2	6
I. 3	Пластилиновый рельеф в технике выкладывания объёма жгутиками. Декоративный фасад фантастического дома с мотивами цветов, птиц, животных.	8	2	6
I .4.	Знакомство с разными видами пастели, с техниками работы пастелью и эффектами нанесения пастели на разные основы. Составление «палитры».	8	2	6
II.	Архитектура природы.	40	10	30
II. 5	Изучение формы, цвета и структуры плодов, овощей и фруктов с точки зрения архитектурного подхода. Натурный натюрморт – изучение «фасада» плодов и овощей.	4	1	3
II. 6.	Натюрморт – плоды в разрезе. «Архитектурное» исследование внутреннего строения плодов. Представление в натюрморте «интерьера» плодов.	12	3	9
II. 7.	«Дом-фрукт». Перенесение образности плода на архитектурный объект. Совмещение в одном изображении «фасада» и «интерьера» дома-фрукта при помощи техники бумажного барельефа «форточки».	12	3	9
II.8.	Натюрморт в стиле оп-арт. От природы к фантастике, от традиции – к современному видению.	12	3	9
III.	Основы композиции и изобразительной грамотности.	60	15	45
III. 9.	Развитие глазомера. Деление отрезка «на глаз», изображение прямых и волнистых линий, окружностей, овалов, треугольников, многоугольников, спиралей от руки, без помощи инструментов.	8	2	6
III.10.	Развитие глазомера. Геометрия в пространстве. Компоновка всех технических упражнений в одну законченную работу свободной композиции.	8	2	6
III.11.	Габариты предметов. Композиционная «кухня» натюрморта. – уроки ориентации в картинной плоскости	8	2	6

	и пропорциях предмета в натюрморте из сосудов простейшей цилиндрической формы.			
III.12.	Пропорции. Габариты. Графический натюрморт из предметов простых конфигураций, выполненный по принципу «прозрачной формы».	8	2	6
III.13	Натюрморт «Пирсmani». Освоение принципа рядоположенности и целостности предмета в архаическом натюрморте традиционной культуры.	8	2	6
III.14.	Натюрморт с загораживанием. Решение проблем перспективного построения пространства и объёмного изображения форм.	8	2	6
III.15.	Форма и антиформа. Инициалы. Разработка идеи внешнего и внутреннего бытия объектов окружающей жизни, внешней непроявленности, закрытости и непрозрачности сути вещей.	4	1	3
III.16.	Форма и антиформа. «Портрет профессии». Развитие темы различия форм внутреннего и внешнего бытия.	8	2	6
Итого		132	33	99

Четвертый год обучения

№ п/п	Наименование разделов, тем	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельные часы	Аудиторные часы
I.	Художественные материалы, средства, технологии.	21	6	18
I.1.	Исследование специфики и выразительных возможностей акварели. Составление «палитры» разных техник работы с акварелью .	4	1	3
I. 2.	Нетрадиционные техники работы с акварелью – «кракелюры» из мятой бумаги. Натюрморт «Букет из осенних цветов» в технике акварели «по мокрому».	4	1	3
I. 3	Гобелен «Сказочный город» по мотивам творчества А. Гауди. Техника объёмной нити.	12	3	9

I.4.	«Палитра» графических штрихов. Знакомство с основными приёмами графической изобразительности.	4	1	3
II.	Архитектура природы.	36	9	27
II.5	Птица – реальный скелет и фантастическое оперение. Форма, структура и раскраска птиц.	4	1	3
II.6.	Птицы-образы. Сказочные и мифологические птицы. Переосмыслению знакомой формы в образ.	12	3	9
II.7.	Проектное задание «Птица-буква» и «Птичья азбука». Основы полиграфического дизайна.	12	3	9
II.8.	Птица для детского праздника. Объёмная и подвижная модель птицы.	8	2	6
III.	Основы композиции и изобразительной грамотности.	72	18	54
III.9.	Натюрморт в технике коллажа и рваной бумаги. Силуэт – пятно. Поэтапное изучение средств изображения натюрморта. Первая стадия.	4	1	3
III.10.	Натюрморт в смешанной технике коллажа и штриховой графики. Силуэт-пятно и собственные тени предметов. Вторая стадия.	4	1	3
III.11.	Натюрморт в технике перьевой штриховки. Силуэт-пятно, собственные тени и падающие тени. Третья стадия.	8	2	6
III.12.	Графический натюрморт – длительная работа. Силуэт-пятно, объём предметов, пространственная среда. Четвёртая стадия работы над натюрмортом.	12	3	9
III.13.	Портрет. Канонические пропорции головы человека. Совмещением фаса с профилем.	8	2	6
III.14.	Автопортрет. Натурная зарисовка. Изображение в фас. Академические правила построения объёма головы.	12	3	9
III.15.	Автопортрет в стиле Ренессанса. Выполнением автопортрета в профиль с помощью зеркал. Беседе о культуре Ренессанса.	12	3	9
III.16.	Автопортрет в стиле Ренессанса. Преображение собственного портрета при помощи стилистики и манеры живописи мастеров раннего Возрождения.	12	3	9
Итого		132	33	99

Пятый год обучения

№ п/п	Наименование разделов, тем	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные часы
I.	Художественные материалы, средства, технологии.	36	9	27
I.1.	Исследование специфики и выразительных возможностей простого карандаша как самостоятельного материала. Составление «палитры»	12	3	9
I. 2.	Яблоко в разрезе. Графическая работа на отработку растяжки тона карандашом от светлого к чёрному пятну и от чёрного пятна к белому по принципу формы – антиформы.	8	2	6
I. 3	Играем в оп-арт. «Преломления – круги Эйлера». Плоскостная графические фантазии на темы композиций В. Вазарели.	8	2	6
I .4.	Играем в оп-арт. «Цитаты из Вазарели». Плоскостная композиция на тему пересечения четырёх квадратов от углов кругом по центру листа.	8	2	6
II.	Архитектура природы.	28	7	21
II. 5	Природные фактуры и текстуры. Дерево.	1	1	3
II. 6.	Природные фактуры и текстуры. Камень.	8	2	6
II. 7.	Природные формы. Коллективная композиция «Земля».	8	2	6
II.8.	Природные формы. Коллективная композиция «Вода».	8	2	6
III.	Основы композиции и изобразительной грамотности.	68	17	51
III. 9.	Аксонометрия стереометрических объектов. «Прозрачные кубы». Графическое изображение.	4	1	3

	Поэтапное изучение принципов изображения объёма в аксонометрии. Первый этап.			
Ш.10.	Аксонометрия стереометрических объектов. Куб в разрезе или «Кубик Рубика». Коллаж. Второй этап.	8	2	6
Ш.11.	Аксонометрия стереометрических объектов. Композиция из стереометрических объемов. Третий этап.	8	2	6
Ш.12.	Аксонометрия стереометрических объектов. Альтернативный способ достижения иллюзии объёма на плоскости – приёмы оп-арта. Четвёртый этап	12	3	9
Ш.13.	Аксонометрия стереометрических объектов. Фигура животного из стереометрических прозрачных фигур –кубов, параллелограммов, призм, цилиндров, шаров. Пятый этап.	12	3	9
Ш.14.	Аксонометрия стереометрических объектов. «Невозможная фигура» по принципам М. Эшера. Шестой этап.	8	2	6
Ш.15.	Аксонометрия стереометрических объектов. «Пространства» внутри куба – объёмный макет куба. Седьмой этап.	12	3	9
Ш.16.	Обратная перспектива. Натюрморт в интерьере с применением правил обратной перспективы по образцам современных художников.	4	1	3
Итого		132	33	99

Шестой год обучения

№ п/п	Наименование разделов, тем	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные часы
I.	Художественные материалы, средства, технологии.	48	12	36

I.1.	Свойства пластически измененной бумаги. Составление «палитры». Коллективная работа.	8	2	6
I. 2.	Вариации на темы «бумажная палитра. Мягкая бумага и объём из бумажных шариков. Фантастическая птица.	8	2	6
I. 3	Вариации на темы «бумажная палитра. Фактурный приём «форточки». Выход за пределы плоскости листа благодаря прорезным деталям и их сгибанию. Любая природная форма.	8	2	6
I .4.	Вариации на темы «бумажная палитра. Конструктивный приём «оригами». Улица в средневековом городе. Коллективная работа.	12	3	9
II.	Архитектура природы.	36	9	27
II. 5	Архитектура раковины. Закономерности спирали и золотого сечения на примере разреза раковины наутилус помпилиус. Самостоятельное изучение темы и сбор информации.	4	1	3
II. 6.	Архитектура раковины. Форма раковины в объёме. Глиняные модели.	8	2	6
II. 7.	Архитектура раковины. Композиция из лежащих в беспорядке на столе раковин в технике «граттажа».	12	3	9
II.8.	Архитектура раковины. На пути к архитектуре – переосмысление формы раковины в архитектуру башни. Объёмная модель раковины из пенокартона и бумаги.	12	3	9
III.	Основы композиции и изобразительной грамотности.	48	12	36
III. 9.	Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». Пропорции фигуры человека. Рисунок с натуры.	8	2	6
III.10.	Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». Фигура человека в движении.	8	2	6
II.11.	Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». «Человек – мера всех вещей» – разнообразные исторические системы пропорционирования. Древнерусская и древнеегипетская система пропорционирования.	16	4	12
III.12.	Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». Картонные барельефы на тему	16	4	12

	древнеегипетского, древнегреческого, древнерусского, ренессансного или современного пропорционирования.			
Всего		132	33	99

IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Первый год обучения

I Раздел. Художественные материалы, инструменты и технологии (27 ч.)

Тема 1. Акварель. Палитра возможностей использования. Растяжки цвета и тона. Переходы из цвета в цвет. Смешивание цветов.

Как всегда, для составления палитры использования материала в работе традиционно составляется сетка из 6 клеток равного размера на листе 60х40 см для изображения способов работы с цветными карандашами, в каждой клетке: растяжки цвета от светлого к темному, переходы разных цветов по кругу, по линиям-зигзагам, волнистым линиям. Палитра должна подчеркнуть цветность, контрасты цвета, яркость или наоборот, подбор нюансных цветов... Работа должна быть аккуратной, ровно покрашенной, без «соломы» из линий. Для эффекта ровного перехода цвета, нужно перекрыть всю работу белым карандашом. Материалы: цветные карандаши.

Тема 2. Графитный карандаш. Заточка. Посадка за мольбертом, постановка руки, отработка прямых линий, штриховки. Первоклассники, имея шариковые ручки, либо компьютеры, в школе уже полностью разучились писать красивые буквы ученическими перьями каллиграфически с наклоном и нажимом. Для учащихся, будущих архитекторов и дизайнеров просто необходимо научиться писать и рисовать пером. Прежде всего, в крышечку флакона наливается немного туши во избежание клякс, после чего ручкой с пером ученик рисует или пишет, обязательно периодически вытирая перо тканью. И так он придумывает свой почерк, свой алфавит из красивых букв, можно сочинить буквы из предметов, птиц, животных. Материалы: тушь, перья.

Тема 3. Материалы для набросков и эскизов. Тушь, уголь, сангина. Отработка набросков без исправлений. По такому же принципу, как и цветной карандаш

делается "палитра" туши. В каждой клетке палитры изображается все, что можно сделать с тушью, залить аккуратно клетку тушью, набрызгать, проштриховать, начертить клетки, круги, напечатать кружева, трафареты предметов, порисовать просто кисточкой. Материалы: тушь, перья, кисти, предметы для печати.

Раздел II. Композиционная грамотность. (39 ч.).

Тема 4. Суть, цели и задачи изобразительного искусства. Сравнение формы разных листьев. Разнообразие и единство природы – сравнение листа с деревом. Связь формы и силуэта. Освоение простейших принципов работы в коллаже на выявление выразительности силуэта. Фактурная разнохарактерность газетной бумаги с различными гарнитурами. Лист природный и лист газетный – работа разного шрифтового наполнения на образность листа. Приемы вырезания симметричной формы. Выполнение коллажа из листьев на цветной бумаге. Материалы: бумага цветная и газетная, ножницы, клей.

Тема 5. Образ. Прочтение образа в изображаемой природе. Основные элементы конструкции и ткани листа (утолщение черенка и ствола, «скелет» листа, принцип ветвления). Аналогии конструкции листа с другими природными объектами (крыло бабочки) и объектами творчества человека (нервюры готического собора, вантовые конструкции). Графические зарисовки листьев разных форм или одного листа с сетью прожилок. Совершенствование работы тушью и пером. Постановка руки. Материалы: Тушь, перо, бумага.

Тема 6. Отличие пространства, моделируемого на листе от пространства природы. Абстрактность искусства. Образное решение мира листа – свободная тематика. Декоративное заполнение поверхности листа по принципу коллажа – архитектурные элементы, геометрическая орнаментика, предметное заполнение. Графическая работа пером и тушью. Материалы: тушь, перо.

Тема 7. Композиция, как средство передачи образа. Перенос структуры листа на мир и строение города. Город как сложная ветвящаяся система. Использование мотивов строений разных эпох. Освоение возможностей смешанной техники – графика, живописное пятно, коллаж. Материалы: тушь, гуашь, рваная цветная бумага, перо, клей.

Тема 8. Движение как средство композиции. Передача понятия движения через абстрактный «танец» живописных элементов. Характер линии, ритмов под музыку. Посещение палеонтологического музея. Сбор информации. Работа с научной литературой, энциклопедиями, иллюстративным материалом. Беседа об эволюции природы. Натурные зарисовки скелета динозавра в движении – динозавр идущий. Работа над выразительностью графической линии. Материалы: тушь, перо.

Тема 9. Роль контрастов и нюансов в создании композиции. Контрасты формы, размера, цвета. Примеры и зарисовки из живописи, архитектуры, литературы. Беседа . Соединение доисторического динозавра и современных деталей одежды и атрибутов (очки, зонтик, шляпа), постановка его в ряд современных ситуации (семейное положение, профессия). Изобретение формы, конструкции, фактурного и декоративного заполнения. Совершенствование графических навыков. Материалы: тушь, перо.

Тема 10. Абстрактно-геометрический подход к созданию композиции. Моделирование формы с помощью разных приемов макетирования: врезки – опорные и пространственные, гибы (макетирование), протыкание, нанизывание, аппликация. Подбор цветовой гаммы модели из цветного картона. Составление объемной композиции. Техника и материалы: клей, плотный финский картон, цветная бумага.

Раздел III. Изобразительная грамотность (30 ч.)

Тема 11. Рисунок интуитивный и аналитический. Способы построения. Пропорции, конструкция, перспектива. Знакомство с понятиями ближе – дальше, спереди – сзади, дальше – меньше – ниже, ближе – больше – выше. Беседа о пейзаже: природа и ее изображение, как изображали мастера прошлого природу. Освоение техники работы смешанными цветами гуаши. Техника и материалы: гуашь, кисть.

Тема 12. Пропорциональное соотношение частей изображения. Суть и способ измерения пропорций видимого (натуры) и конструирования пропорций изображаемого. Примеры семейного портрета в истории художественной культуры. Соотношение роста человека и интерьера. Понятие линии горизонта и ее положения. Определение размеров каждого члена семьи. Создание ритмически разнообразной

композиции из схожих элементов. Возможности графики для характеристики членов семьи. Материалы: линер, роллер.

Тема 13. Анализ линейной конструкции видимого (натуры) и конструирование изображаемого. Линии построения – плотной урбанистической застройки. Примеры пейзажей городской застройки в живописи (город у импрессионистов, П. Сезанна, кубистов, мастеров «Бубнового валета»). Фотографии городов из окна дома – эффект сложения параллельных планов и загораживания. Выявление характера каждого дома с помощью графических средств. Техника и материалы: тушь, перо, кисть.

Тема 14. Перспектива. Геометрический разбор явления: линий, пятен, ритмических образований. Изображение впечатления от услышанного ритма определенного танца (вальс, рэп, цыганочка). Игра в мастеров прошлого – учимся у В. Кандинского. Совершенствование работы с гуашью. Материалы: гуашь, кисти разных размеров.

Тема 15. Перспектива линейная и предметная. Примеры из живописи, архитектуры, литературы. Резкая разница по размеру: Гулливер и лилипуты, мальчик-с-пальчик, слон и моська, небоскреб и изба, дед и внук. По форме: круг, квадрат, треугольник, звезда. По цвету: мак на зеленой траве, анютины глазки, цветок Иванда-Марья. Проиллюстрировать цветными карандашами. Сделать серию маленьких открыток, подчеркивающих резкую разницу – контрастную и нюансную.

Тема 16. Перспектива воздушная. Намеренное усиление разности по насыщенности, контрастности – нюансности и степени проработки. Контрастных по одному из признаков. Сделать общую композицию с использованием контрастных форм геометрических фигур из цветной бумаги, наклеенных на общий цветной фон.

Второй год обучения

I Раздел. Художественные материалы и технологии (18 ч.)

Тема 1. Выразительные возможности гуаши для создания живописного образа. Составление «палитры» разных традиционных и нетрадиционных способов работы с гуашью (отпечаток нити, ткани, сетки, природных материалов, печатей, таблеток,

трафаретов; набрызг краски с зубной щётки; растяжка тона и др.). Придумывание новых индивидуальных способов работы – создание задела творческого решения индивидуальных замыслов. «Палитра» материала – это тоже творческая работа. Материалы: гуашь, нетрадиционные инструменты.

Тема 2. Гуашь. Печать сетками. Выполнение натюрморта в нетрадиционной технологии и смешанной технике живописи и коллажа. Подготовка трафаретов бутылок разной формы. Обработка сетками и материей разных фактур (мешковина, тюль, вельвет) с краской фона и трафаретов. Наклеивание трафаретов на цветной фон. Доработка деталей. Материалы: цветная бумага, картон, гуашь, кисти, сетки и материя разных фактур.

Тема 3. Гуашь. Натюрморт из цветов с натуры – «Цветы и цвета». Выразительные возможности традиционной работы кистью в технике гуаши. Комбинация работы с натуры (букет с цветами) и свободной фантазии (фон, обстановка). Доработка деталей нетрадиционными способами нанесения краски. Живые цветы с натуры могут быть заменены сухоцветами и выполнены акриловыми красками в технике гризайля. Единственное условия: вазы должны быть плоскими и разными у всех учеников и по форме и поцвету и по размеру. Материалы: бумага, гуашь, кисти.

II Раздел. Архитектура природы (33 ч.)

Тема 4. Форма и структура растений, цветов и трав различной конфигурации, размера и цвета. Графическая композиция. Экскурсия в парк, сбор цветов и трав, принадлежащих к разным семействам (зонтичные папоротники и др.). Зарисовки с натуры. Работа с энциклопедиями по ботанике, составление коллекции фотографий растений. Создание графической работы линией на выявление разнообразия форм, структур и ритмической организации трав и цветов из отдельных натуральных фрагментов. Задание на образное переосмысление натуральных зарисовок. Материал: бумага (цветная, белая), перо.

Тема 5. «Дом из растений». Ассоциации на растительные и архитектурные формы. Дом для Дюймовочки, дом для эльфа, дом для цветочной феи – образное проживание темы. Творческая самостоятельная композиция большого формата в

смешанной технике акварели и графики. Материалы: бумага, акварель, фломастеры, роллеры.

Тема 6. Форма и структура деревьев разной породы. Логика конструкции дерева – дерево без листьев. Экскурсия в парк, карандашные и акварельные зарисовки различных по конфигурации и характеру деревьев с натуры. Освоение техники акварели по-мокрому. Материалы: бумага, акварель.

Тема 7. Фантастическое дерево с плодами в разрезе. Свободная фантазия на темы создания объемов плодов по принципу «форточек» с использованием декоративно переосмысленных натуральных зарисовок, техники печати (отпечатки листьев), эффектов разнообразных приемов работы гуашью. Контрасты фона и изображения (темным по светлому и светлым по темному). Материалы: бумага, гуаши, кисти.

Тема 8. Механическое дерево. Скульптура в детском парке из отходов деталей, использованных механизмов, выброшенных детских машинок, кукол, цепей, колес, колокольчиков, бум, ракушек, собранных в конструкцию дерева по мотивам творчества французского скульптора Жана Тенгли. Введение учащихся в мир известных современных художников. Беседа о творчестве известных современных скульпторов Жана Тенгли и Ники де Сен Фалль – авторов бассейна И. Стравинского в Париже.

III Раздел. Изобразительная и композиционная грамотность (48 ч.)

Тема 9. Метаморфоза формы. Образы из геометрических фигур, преобразованные вырезками по принципу "форма-антиформа".

Тема 10. Знакомство с творчеством Виктора Вазари. "Оптические иллюзии". Беседа. Видео.

Тема 11. Оп-арт. Линии преломления. Достижение эффекта объема формы не за счет штриховки, а способом преломления линии и сгущения их к краям формы.

Тема 12. Исследование выразительных и изобразительных возможностей техники оп-арта. Графическое изображение улитки, бабочки и т.д.

Тема 13. Основы цветоведения. Контрасты цвета – холодная и теплая гамма цветов в одном образе. «Королева Зимы и Лета». Создание симметричной

композиции (человек, дерево, дом, предмет) со сменой по центральной оси контрастной гаммы цветов. Аллегория сезонов. Работа в технике акварели, либо цветными карандашами двумя руками одновременно для развития координации рук. Фон – смена гаммы цветов. Там, где платье – холодная гамма, фон – теплая гамма и наоборот. Материалы: бумага, кисть, акварель.

Тема 14. Выразительные возможности зеркальной симметрии. «Отражения». Понятия **верха и низа, позитива и негатива**. Отражения в воде древнерусского города зимней ночью. Работа в технике коллажа. Материалы: цветная бумага, клей, ножницы.

Тема 15. Вариации на тему центральной осевой симметрии. Черно-белый лес на черном и белом фоне. Множественные повторы формы и антиформы. Коллаж. Техника вырезки и разворачивания позитивного и негативного изображения. Материалы: цветная бумага, клей, ножницы.

Тема 16. Геральдическая композиция «Мир Древа дня и ночи». Графическая работа на закрепление темы центральной осевой симметрии, позитивного и негативного изображения на материале сложной пейзажной композиции. Работа тушью и пером с разработкой декоративного заполнения ствола, ветвей, кроны, неба. Материалы: бумага, тушь, перо.

Третий год обучения

I Раздел. Художественные материалы, средства, технологии. Архитектура природы (24 ч.).

Тема 1. Исследование выразительных возможностей пластилина и различных техник работы с ним. Пластилин как живописная фактура. Составление «палитры» разных традиционных и нетрадиционных способов работы с пластилином (барельеф пластинами, объемными «колбасками», из шариков; отпечатки нитей, тканей, сеток, природных материалов, печатей, трафаретами и иными фактурами; техника сграффито – процарапывание клеток). Придумывание новых индивидуальных способов работы – создание задела творческих решений

индивидуальных замыслов. Материалы: картон, пластилин, стеки, фактурные материалы.

Тема 2. «Пластилиновая живопись» в технике барельефа пластинами. Маска клоуна или натюрморт из одного плода. Пластилиновый рельеф на гофрокартоне с применением техники барельефа пластинами, раскраски гуашью, эффектов процарапывания, отпечатка разнообразных фактур. Закрепление понятия симметрии, формы-антиформы. Материалы: гофрокартон, пластилин, гуашь, кисть, сетки, фактурные материалы, стеки.

Тема 3. Пластилиновый рельеф в технике выкладывания объёма жгутиками. Декоративный фасад фантастического дома с мотивами цветов, птиц, животных. Развитие темы фантазии на тему архитектуры, возможностей декорации фасада при помощи природных форм. Решение проблем цветового контраста – тёмным по светлому, светлым по тёмному. Материалы: гофрокартон, пластилин, гуашь, кисть, клей ПВА.

Тема 4. Знакомство с разными видами пастели, с техниками работы пастелью и эффектами нанесения пастели на разные основы. Составление «палитры» пастели для исследования выразительных возможностей традиционных и нетрадиционных способов работы с ней. Виды пастели – сухая и масляная. Традиционные и нетрадиционные основы для работы в технике пастели: бумага разной степени шероховатости и окраски, цветной картон и крафтовая бумага, наждачная бумага и пр. Способы работы с пастелью: растереть пальцем, ватой, втереть цвета друг в дружку, растяжка цвета и др. Материалы: бумага, пастель, цветной карандаш.

II Раздел. Архитектура природы. Художественные материалы. (30 ч.)

Тема 5. Изучение формы, цвета и структуры плодов, овощей и фруктов с точки зрения архитектурного подхода. Натурный натюрморт – изучение «фасада» плодов и овощей. Выразительность объёма плодов на плоскости – объёмное светотеневое решение формы при плоскостности фона. Выразительность органической формы на контрасте с геометрическим декором фона. Использование различных фактурных приёмов работы с пастелью. Материалы: бумага, пастель.

Тема 6. Натюрморт – плоды в разрезе. «Архитектурное» исследование внутреннего строения плодов. Представление в натюрморте «интерьера» плодов, декоративных возможностей внутренней структуры плодов, образующейся при разрезе. Исследование разрезов вдоль и поперёк фрукта или овоща – работа с мотивами осевой и центральной симметрии.

Материалы: бумага, цветные карандаши, линейка.

Тема 7. «Дом – фрукт». Перенесение образности плода на архитектурный объект. Совмещение в одном изображении «фасада» и «интерьера» дома-фрукта при помощи техника бумажного барельефа «форточки» (изображение на сгибе листа, во внутренней его части) с использованием цветовой и графической компьютерной бумаги, которая дает возможность увидеть объект сразу с нескольких сторон, что подчеркивает объемность и архитектурность работы. Демонстрация фрагментов картин И. Босха с изображением архитектуры из природных форм («Сад наслаждений»), архитектурных проектов Н. Фостера («Апельсин»). Материалы: компьютерная бумага,

Тема 8. Натюрморт в стиле оп-арт. От природы к фантастике, от традиции к современному видению. Плод и регулярная геометрическая сетка – неожиданные результаты взаимовлияния биологических форм и геометрики. Фантастические эффекты преобразования плодов в натюрморте и искажения рисунка поверхности регулярной шахматной сетки под влиянием объёма. Осваивание принципов техники В. Вазарелли. Материал: бумага, тушь, перо.

III Раздел. Основы композиции и изобразительной грамотности (45 ч.)

Тема 9. Развитие глазомера. Деление отрезка «на глаз», изображение прямых и волнистых линий, окружностей, овалов, треугольников, многоугольников, спиралей от руки, без помощи инструментов. Деление отрезков на пять, десять, двадцать частей. Короткие задания на отработку четкости рисунка, координации рук и глаза. Создание своеобразной «палитры» на из чертежей геометрических объектов. Вписанной в сетку из квадратов (сетка тоже расчерчивается от руки). Материалы: бумага, карандаш.

Тема 10. Развитие глазомера. Геометрия в пространстве. Компоновка всех технических упражнений в одну законченную работу произвольной композиции.

Композиция из кругов, овалов, квадратов, ромбов, многоугольников, фрагментов геометрической орнаментики, изменяющихся в пространстве, выполненных вручную, без инструментов, на глаз, с закрашиванием композиции цветными карандашами. Обращение к образности поздних «геометрических» работ В.В. Кандинского. Материалы: бумага, цветные карандаши.

Тема 11. Габариты предметов. Композиционная «кухня» натюрморта. – уроки ориентации в картинной плоскости и пропорциях предмета в натюрморте из сосудов простейшей цилиндрической формы (бутылки).

Использование навыков развития глазомера в изображении предметов натюрморта. Определение соотношения формата натюрморта и размеров предмета – поиск места предмета в координатах верх – низ, левое – правое. Размеры и пропорции предмета в системе вспомогательных линий – центральная ось формы, вписывание формы в прямоугольник, определение пропорций формы путём деления отрезков. Извлечение художественного эффекта из вспомогательных линий построения формы. Материалы: бумага, цветной карандаш, роллер.

Тема 12. Пропорции. Габариты. Графический натюрморт из предметов простых конфигураций, выполненный по принципу «прозрачной формы».

Плоскостное изображение. Передача пропорции основных габаритов предметов на плоскости листа. Игнорирование явления загораживания формы и выделение пересекающихся участков другой фактурой, отличающейся от фактуры всего предмета. Использование палитры графических фактур. Материал: бумага, тушь, перо, фломастер.

Тема 13. Натюрморт «Пирсmani». Освоение принципа рядоположенности и целостности предмета в архаическом натюрморте традиционной культуры.

«Игра в мастеров» – живописная работа в стилистике грузинского мастера. Обыгрывание эффектов плоскостности и декоративности форм, «подвешенных в пространстве», контрастов фона и изображения, разнообразных живописных фактур в изображении разных предметов. Материал: цветная бумага, гуашь, кисти.

Тема 14. Натюрморт с загораживанием. Решение проблем перспективного построения пространства и объёмного изображения форм. Постановка традиционного натюрморта из нескольких прозрачных, простых по форме предметов, загораживающих друг друга. Определение места предмета в связи с перспективным построением пространства – изменение формы и габаритов предмета в зависимости от его положения. Передача объема с помощью светотеневой моделировки. Материалы: бумага, цветные карандаши.

Тема 15. Форма и антиформа. «Инициалы». Разработка идеи внешнего и внутреннего бытия объектов окружающей жизни, внешней непроявленности, закрытости и непрозрачности сути вещей. Развитие темы осмысления себя в инициалах – «закрытого» негатива и «открытого», наполненного «фактурной» жизнью, позитива. Работа в технике коллажа. Материал: цветная бумага, ножницы, клей.

Тема 16. Форма и антиформа. «Портрет профессии». Развитие темы различия форм внутреннего и внешнего бытия. Портрет архитектора, компьютерщика, химика, эколога и прочее – раскрытие образа профессии через предметный мир, свойственный данному виду деятельности. Внешний и внутренний образ строится на контрасте двух идентичных изображений – в одном предметы окружают человека, в другом – совмещаются с образом внутреннего мира человека. Плакатная форма, техника коллажа. Материал: цветная бумага, ножницы, клей.

Четвертый год обучения

I. Раздел. Художественные материалы, средства, технологии. Архитектура природы (18 ч.).

Тема 1. Исследование специфики и выразительных возможностей акварели. Составление «палитры» разных техник работы с акварелью. Специфика акварели: прозрачность, цветность, подвижность фактуры, спонтанные эффекты. Способы работы: «по мокрому», «по сухому», растяжка цвета, отмывки, получение третьего цвета путём наложения цвета. Требования к работе в технике акварели – чистота цвета. Выполнение абстрактной работы по образцу работ В. Кандинского для

выработки художественных навыков работы с акварелью. Материалы: бумага, кисти, акварель.

Тема 2. Нетрадиционные техники работы с акварелью – «кракелюры» из мятой бумаги. Натюрморт «Букет из осенних цветов» в технике акварели «по мокрому». Закрепление навыков работы с акварелью и с неожиданными эффектами затекания краски. Знакомство с возможностями разных типов бумаги по впитыванию акварельной краски. Материалы: мятая бумага, кисти, акварель.

Тема 3. Гобелен «Сказочный город» по мотивам творчества А. Гауди. Техника объёмной нити. Освоение нетрадиционных способов работы с тканями, нитями и тесьмой, наклеенных на жёсткую основу клеем ПВА. Коллективная композиция. Материалы: Фанера, подрамник, ткани, нити и тесьма, клей ПВА.

Тема 4. «Палитра» графических штрихов. Знакомство с основными приёмами графической изобразительности. Работа тушью и пером. Градации нажима и толщины линий, угла наклона и густоты штриха. Формы штриха и способы ритмической организации штриха. Частота параллельных штрихов, эффекты перекрёстной штриховки и круговых композиций. Густота штриха и набирание тона. Материалы: бумага, тушь, перо.

II. Раздел. Архитектура природы (36 ч.).

Тема 5. Птица – реальный скелет и фантастическое оперение. Форма, структура и раскраска птиц. Выполнение зарисовок с натуры в зоопарке, в биологическом музее, в школе с чучел птиц. Работа с энциклопедиями по зоологии, составление коллекции фотографий птиц разной формы, окраски и орнаментикой оперения. Создание графического изображения скелета птицы чёрной линией. Фантазия на тему оперения птицы – декоративно-графическое решение. Закрепление графических приёмов разнообразной штриховки. Материалы: бумага, фломастеры.

Тема 6. Птицы-образы. Сказочные и мифологические птицы. Переосмыслению знакомой формы в образ. Птица Бену и Великий Гоготун из египетской мифологии; Жар-Птица, Птица Сириус, Птица Гамаюн из славянского эпоса и сказок; Феникс, сирены, стимфалийские птицы из греческой мифологии. Графическая разработка образности фантастической птицы. Материалы: бумага, тушь, перо.

Тема 7. Проектное задание «Птица-буква» и «Птичья азбука». Основы полиграфического дизайна. Сочинение своей буквы из одной или нескольких птиц разного размера и формы. Знак и биологический образ как основа создания образа графического. Работа над образностью формы и графического заполнения. Создание коллективной работы «Птичья азбука». Материалы: бумага, тушь, перо, цветные карандаши.

Тема 8. Птица для детского праздника. Объёмная и подвижная модель птицы. Создание эскиза, разработка проекта в материале, создание конструкции деревянного каркаса и креплений подвижных крыльев. Материалы: Депофит, оракал, пенокартон, клей, проволока, резинки, рейки для каркаса.

III. Раздел. Основы композиции и изобразительной грамотности (54 ч.)

Тема 9. Натюрморт в технике коллажа и рваной бумаги. Силуэт – пятно. Поэтапное изучение средств изображения натюрморта. Первая стадия – изображение общего силуэта предметов на плоскости. Пропорциональное соотношение габаритов пятна и размеров листа. Выразительность общего для всех предметов внешнего силуэта. Художественные эффекты нерасчленённого пятна, контрастов белого и чёрного. Ориентация на творчество итальянского художника Д. Моранди в качестве стилистического примера минимализма. Подбор разнохарактерных по форме предметов – следующая ступень по сравнению с тематикой натюрморта в предыдущих классах. Материалы: бумага, клей.

Тема 10. Натюрморт в смешанной технике коллажа и штриховой графики. Силуэт-пятно и собственные тени предметов. Вторая стадия – проработка общего для всех предметов натюрморта силуэтного пятна обобщёнными пятнами собственных теней предметов. Два варианта решения заполнения собственных теней: параллельная штриховка теней и белый фон на свету; тень как черное пятно, а свет как заштрихованное поле. Членение единого пятна по пространственным планам. Развитие темы ближе/дальше, больше/меньше, выше/ниже. Художественный эффект плоскостной целостности листа при параллельной штриховке. Материалы: бумага, клей, тушь, перо.

Тема 11. Натюрморт в технике перьевой штриховки. Силуэт-пятно, собственные тени и падающие тени. Третья стадия работы над натюрмортом – выявление путём комплекса собственных и падающих теней объёма предметов при нейтральном фоне. Выявление объёмной энергетики предмета при общности силуэта всех предметов и плоскостности фона. Применение на практике многообразия графических приёмов «палитры» (урок №4). – параллельная, перекрёстная штриховка, набирание тона и т.д. Материалы: бумага, тушь, перо.

Тема 12. Графический натюрморт – длительная работа. Силуэт-пятно, объём предметов, пространственная среда. Четвёртая стадия работы над натюрмортом – работа над проблемой предмет/среда. Изучение возможностей активизации фона и превращения его в активную среду/пространство, взаимодействующую с энергетикой объёма и целостности общего силуэта. Использование «палитры» для проработки фона. Материалы: бумага, тушь, перо.

Тема 13. Портрет. Канонические пропорции головы человека. Совмещением фаса с профилем. Развитие темы разных исторических способов проекций изображения человека на новом уровне. Квадратная сетка координат (7x7), принципы деления лица на три части (лоб, нос, подбородок). Прорисовка профиля и фаса в одних и тех же координатах с наложением друг на друга. Художественное осмысление возможностей профиля (закрытость, отчуждение, неконтактность) и фаса (открытость, склонность к коммуникации), их сходства и различий в одной системе координат. Модернистические вариации на совмещение фаса и профиля в творчестве П. Пикассо и кубистов. Материалы: бумага, цветные карандаши.

Тема 14. Автопортрет. Натурная зарисовка. Изображение в фас. Академические правила построения объёма головы при помощи сетки координат, трёхчастного деления и обобщённых геометрических форм. Принцип – от общего к частному. Задание на достижение портретного сходства при минимуме художественных графических средств. Материалы: бумага, уголь.

Тема 15. Автопортрет в стиле Ренессанса. Выполнением автопортрета в профиль с помощью зеркал. Беседе о культуре Ренессанса. Знакомство с портретной живописью мастеров раннего Возрождения: Пьерро делла Франческа, С. Боттичелли,

А. Лоренцетти, А. Пизанелло, Б. Пентурико. Накопление зарисовок образцов одежды, причёсок, украшений, макияжа (высокий лоб, выщипанные брови, тонкая шея, уподобление цветку), архитектурного и предметного антуража. Материалы: бумага, гуашь.

Тема 16. Автопортрет в стиле Ренессанса. Преображение собственного портрета при помощи стилистики и манеры живописи мастеров раннего Возрождения. Вживание в образ человека Возрождения. Работа над костюмом, причёской, головным убором, пейзажем или архитектурной средой. Разработка цветовой образности и композиции. Материалы: бумага, гуашь.

Пятый год обучения

I Раздел. Художественные материалы, средства, технологии. Архитектура природы (36 ч.).

Тема 1. Исследование специфики и выразительных возможностей простого карандаша как самостоятельного материала. Составление «палитры» разных техник работы с карандашом: растяжка тона; штриховка – параллельная и по форме; тоновое пятно, полученное разными способами растирки графита – пальцем, бумагой, ватой; составление геометрических фактур (квадраты, ромбы, спирали, точки, круги, шахматка, диагональные композиции) при помощи деления отрезков на 8, 10 и иное количество частей. Знакомство с разными по твёрдости видами карандашей (твёрдые, мягкие) и их возможностями. Знакомство с реакцией разных фактур бумаги на простой карандаш. Материалы: бумага, карандаши.

Тема 2. Яблоко в разрезе. Графическая работа на отработку растяжки тона карандашом от светлого к чёрному пятну и от чёрного пятна к белому по принципу формы – антиформы. Развитие темы осевой симметрии, перекрёстных переключек пятен, форм и тона.

Материалы: бумага, карандаши.

Тема 3. Играем в оп-арт. «Преломления – круги Эйлера». Плоскостная графические фантазии на темы композиций В. Вазарели. Эффекты изменения фактуры при пересечении плоскостей. Тема формы-антиформы в решении

фактурных проблем (белый квадрат на чёрном и чёрный квадрат на белом) Растяжки тона за счёт смены фактуры. Материалы: бумага, карандаши.

Тема 4. Играем в оп-арт. «Цитаты из Вазарели». Плоскостная композиция на тему пересечения четырёх квадратов от углов кругом по центру листа.

Усложнение задач оп-артовского растяжения тона за счёт использования принципа формы-антиформы, «палитры» квадратов и кругов, шахматки, растяжки тона от белого по центру к чёрному на периферии и от черного по центру к белому на периферии. Материалы: бумага, карандаши.

II Раздел. Архитектура природы (21 ч.).

Тема 5. Природные фактуры и текстуры. Дерево. Зарисовки с натуры поверхности дерева, наростов, капов. Выявление декоративных эффектов различных фактур и текстур. Подбор, соответствующих характеру фактуры и текстуры дерева, графических приёмов. Компонировка различных текстур в свободной композиции. Материалы: бумага, рапидограф.

Тема 6. Природные фактуры и текстуры. Камень. Мифология камня – «Уральские сказы» П.П. Бажова. Шедевры работы в камне в отечественной культуре – «Малахитовая комната» в Эрмитаже, «Янтарная комната» Царскосельском дворце. Изучение камней с их фактурой, текстурой, необычной формой, цветом и другими характеристиками. Подбор наиболее эффектной для передачи красоты камня техники: акварель «по-мокрому», монотипия, цветная тушь, гуашь, фломастер и др. Свободная композиция на плоскости. Материалы: бумага, акварель, цветная тушь, гуашь, фломастер и др.

Тема 7. Природные формы. Коллективная композиция «Земля». Архитектура простейших организмов и эволюция форм природы: насекомые – птицы – органы млекопитающих (животных, человека). Подбор цветовой гаммы Земли – тёплые охры. Выполнение природных форм белилами с растяжкой тона белой гуашью. Достижение фактурного эффекта негатива формы. Составление коллективного панно из индивидуальных работ. Материалы: цветная бумага, белила, кисть.

Тема 8. Природные формы. Коллективная композиция «Вода». Архитектура простейших организмов и эволюция форм природы: простейшие (инфузория,

туфелька) – моллюски –рыбы. Экологическое звучание работы. Подбор цветовой гаммы Воды – холодные тона. Выявление красоты конструкции, строения и симметрических силуэтов и узорочья простейших организмов, фрагментов органов. Растяжка белилами. Составление коллективного панно из индивидуальных работ. Сопоставление художественной выразительности работ «Земля» и «Вода». Материалы: цветная бумага, белила, кисть.

III Раздел. Основы композиции и изобразительной грамотности (51 ч.)

Тема 9. Аксонометрия стереометрических объектов. «Прозрачные кубы». Графическое изображение. Поэтапное изучение принципов изображения объёма в аксонометрии. Первый этап – свободная композиция из прозрачных кубов разного размера и в различных ракурсах. Построение граней и рёбер. Художественный эффект пересечения графической линии, игры размеров и конфигураций. Материалы: бумага, карандаш, уголь.

Тема 10. Аксонометрия стереометрических объектов. Куб в разрезе или «Кубик Рубика». Коллаж. Второй этап – нанесение линии разреза на изображенный куб с тем, чтобы впоследствии «расташив» образовавшиеся несколько объемов, показать фактически открывшиеся плоскости внутри объёма. Варианты: «окно вглубь куба, разрез по диагонали, разрез куба по диагонали лесенкой, разрез куба по горизонтали тремя плоскостями и по вертикали тремя плоскостями – куб из 27 кубиков. Позиции взгляда на куб – сверху, снизу, с боку. Образец использования аксонометрии в живописи: «Ядерный крест», «Гиперкубическое тело» С. Дали. Материалы: цветная бумага, резиновый клей.

Тема 11. Аксонометрия стереометрических объектов. Композиция из стереометрических объемов. Третий этап – фантазия на архитектурные темы из стереометрических объемов. Закрепление знания и умения изображения трехмерного пространства с помощью аксонометрии. Материалы: бумага, цветные карандаши, тушь.

Тема 12. Аксонометрия стереометрических объектов. Альтернативный способ достижения иллюзии объёма на плоскости – приёмы оп-арта . Четвёртый этап – искажение клетчатой шахматной основы на объёме стереометрических форм.

Композиция из стереометрических тел. Нанесение шахматного узора. Примеры из творчества В. Вазарели. Материалы: бумага, масляная пастель.

Тема 13. Аксонометрия стереометрических объектов. Фигура животного из стереометрических прозрачных фигур – кубов, параллелограммов, призм, цилиндров, шаров. Пятый этап – комбинаторика стереометрических тел. Графические эффекты структуры объёмной формы, выявления ребер, граней, собственных и падающих теней. Материалы: бумага, роллер, цветные карандаши.

Тема 14. Аксонометрия стереометрических объектов. «Невозможная фигура» по принципам М. Эшера. Шестой этап – фантазия на тему невозможных сечений куба плоскостями и призмами. Графическая разработка идеи. Заполнение объёмов светотеневоц растяжкой тона и эффектами оп-арта. Материалы: бумага, тушь, перо, акварель.

Тема 15. Аксонометрия стереометрических объектов. «Пространства» внутри куба – объёмный макет куба. Седьмой этап – заполнение объёмного макета каркаса куба из белого ватмана стереометрическими фигурами. Свободная компоновка. Соотношение пространств разных конфигураций. Эскиз. Изготовление каркаса и внутренних деталей. Сборка конструкции. Приёмы работы: сгибы, прорези, приклеивание без клапанов. Материалы: жёсткий ватман, клей ПВА, резак.

Тема 16. Обратная перспектива. Натюрморт в интерьере с применением правил обратной перспективы по образцам современных художников. Выбор формы стола и предметов на нем – по желанию ученика. Художественный образец – натюрморты и картина «Аниська» советского художника Д.П. Штеренберга. Материалы: бумага, пастель.

Шестой год обучения

I Раздел. Художественные материалы, средства, технологии. Архитектура природы (36 ч.).

Тема 1. Свойства пластически измененной бумаги. Составление «палитры». Использование в творчестве, достижения разнообразных фактур: мятая бумага, скатанная в шарики или полоски, рваная бумага, сгибы, зигзаги, спирали,

«гармошки», «форточки», «чешуйки» и другие разнообразные прорезы, бумажные конусы и призмы, приклеивание полосы на торец, выдавливание тупой палочкой и т. д. Материалы: бумага, резак, резиновый клей.

Тема 2. Вариации на темы «бумажная палитра. Мятая бумага и объём из бумажных шариков. Фантастическая птица. Формирование фона их фактурной мятой бумаги. Набор тела птицы из бумажных шариков. Дополнительные детали оперения из резаной бумаги. Раскраска изображения. Материалы: бумага, резак, резиновый клей.

Тема 3. Вариации на темы «бумажная палитра. Фактурный приём «форточки». Выход за пределы плоскости листа благодаря прорезным деталям и их сгибанию. Любая природная форма – бабочка, рыба, птица и т. д. Определение общего силуэта изображения и характера фактуры деталей, которая образуется благодаря прорезам в бумаге в виде треугольника, квадрата, прямоугольника и открывания их перпендикулярно сгибу бумаги. Материалы: бумага, резак,

Тема 4. Вариации на темы «бумажная палитра. Конструктивный приём «оригами». Улица в средневековом городе. Коллективная работа. Работа в технике «оригами» над индивидуальным домом по принципу «форточек» на сложенной гармошкой полосе ватмана высотой 15-20 см. Вырезание деталей (двери, арки, окна) в технике сгиба в противофазе к основному телу дома. Добавления добавочных объёмных деталей (лестницы гармошкой, дымохода, флюгера, «чешуек» черепицы и т.д.). Материалы: бумага, резак,

II Раздел. Архитектура природы (27 ч.).

Тема 5. Архитектура раковины. Закономерности спирали и золотого сечения на примере разреза раковины наутилус помпилиус. Самостоятельное изучение темы и сбор информации. Посещением биологического музея, изучением формы, цвета, размера, фактуры и конструкции раковины. Зарисовки силуэтов и строения различных раковин с натуры. Графика спиралевидных образований. Освоение принципа золотого сечения – основного закона архитектурных построений. Материалы: бумага, тушь, кисть.

Тема 6. Архитектура раковины. Форма раковины в объёме. Глиняные модели. Лепка раковин разнообразных форм. Раскраска моделей гуашью. Графическое декоративное заполнение поверхности глиняной модели, подчеркивающей ее форму. Материалы: глина, гуашь, кисти.

Тема 7. Архитектура раковины. Композиция из лежащих в беспорядке на столе раковин в технике «гаттажа». Композиция на плоскости с точки зрения сверху. Подчеркивание формы раковины графическими приемами в стиле оп-арт, дающем ощущение объема не с помощью штрихов, как в рисунке, а искажением к краю формы рисунка поверхности. Декоративные возможности «узора» раковин. Материалы: бумага, тушь, перо, кисти.

Тема 8. Архитектура раковины. На пути к архитектуре – переосмысление формы раковины в архитектуру башни. Объёмная модель раковины из пенокартона и бумаги. Вырезание раковины-башни из пенокартона. Оформление этажей башни их полосок бумаги, приклеенных встык к телу башни. Внешняя оболочка раковины-башни из бумажных «колючек». Материалы: бумага, резак, резиновый клей, пенокартон.

III Раздел. Основы композиции и изобразительной грамотности (36 ч.)

Тема 9. Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». Пропорции фигуры человека. Зарисовки изменений пропорциональных соотношений фигуры человека при изменении позы с гестальтов. Сравнение пропорций. Материалы: бумага, карандаш.

Тема 10. Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». Фигура человека в движении. *Натурные* зарисовки человека в разных позах. Материалы: бумага, карандаш.

Тема 11. Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». «Человек – мера всех вещей» – разнообразные исторические системы пропорционирования. Древнерусская и древнеегипетская система пропорционирования. Пропорционирование как средство гармонизации художественного произведения, введения меры человека в архитектуру, живопись и скульптуру. Соотнесение фигуры человека и стиля эпохи. Пропорционирование в Древнем Египте: стела Хеси-Ра

(жезлы жреца как инструменты работы с золотым сечением); правила «египетского священного треугольника» (соотношения 3:4:5 или 1:2: $\sqrt{5}$). Древнерусская система пропорционирования: мерный шнур – «золотой пояс»; «вавилонны» (несколько подобных прямоугольников, пересечённых диагоналями и связанных антропоморфными отношениями) как инструмент соотнесения шести систем сажений (великая косая, косая сажень, прямая сажень, сажень без чети, трубная сажень, мерная сажень). Материалы: бумага, картон, гуашь.

Тема 12. Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». Картонный барельеф на тему древнеегипетского, древнегреческого, древнерусского, ренессансного или современного пропорционирования. Настройка организма человека на «золотые» ритмические отношения и явление «гармонического резонанса». Древнегреческий «Канон» Поликлета. «Витрувианский» человек эпохи Возрождения и идеальная система пропорций человека. «Модуль» Ле Корбюзье и две шкалы гармонично возрастающих величин в пропорции золотого сечения. Работа над картонным барельефом, включающем фигуру человека и геометрическую систему пропорционирования. Материалы: бумага, картон, гуашь.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» ИГ.ХМиТ ПО.01.УП.02 является приобретение следующих знаний, умений и навыков, согласно ФГТ:

- навыки выполнения работы сразу двумя руками для развития координаций движения рук в младших классах;
- способы изображения пространственной композиции на плоскости;
- законы изобразительной грамотности и композиции;
- умение выполнять сложную композицию через серию понятных, коротких, последовательных задач;
- умения и навыки работы в различных технологиях с применением разнообразных художественных материалов и инструментов: отмывка, набрызг, растяжки цвета, печать гуашью трафаретами, предметами, листьями, ладонями;

- умения выполнять графическую часть проекта тушью, инструментами;
- умение графического изображения объемно-пространственных фигур и тел вращения на плоскости с помощью штриховки пером с тушью, с помощью искусства оп-арта;
- умение строить геометрические фигуры, проводить параллельные линии с помощью 2-ух треугольников, строить окружности, овалы, без инструментов;
- умения применить навыки изображения геометрических объектов, живых объектов, приобретенные на предметах «Рисунок» и «Живопись»;
- знание законов цветоведения: теплое-холодное, цветовой круг, контрасты цвета;
- знание и применение средств композиции, симметрия, пропорции, масштаб, габариты;
- знание способов построения объема на плоскости: аксонометрии, законов построения обратной и прямой перспективы, построения невозможных фигур;
- умения подбирать и применять художественные материалы, соответствующие проекту;
- навыки развития глазомера, деление отрезка на равные части, «на глаз» без измерительных инструментов;
- навыки работы в графических программах на компьютере;
- умение применить теоретические знания на практике;
- умение работать в коллективе;
- умение защитить свою идею в случае выбора темы диплома из числа заданий программы ИГ.ХМиТ из разделов «Изобразительная грамотность», либо «Художественные материалы», либо «Архитектура природы».

VI. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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 **«Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии»** 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 оценок

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.

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Методические рекомендации преподавателям

Освоение программы учебного предмета **«Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии»** проходит в форме практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ изобразительной грамоты. 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.

Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач.

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.

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к

практическим занятиям для обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных работ.

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные программы; видеофильмы, ксерокопирование для размножения образцов.

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 рисунку 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. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

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.

VIII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Малевич – художник и теоретик». Москва. Издательство «Советский художник». 1990.
2. Fantasy worlds Deidi von Shaewen Jon Mazels. Taschen. 1995.
3. Guido Guiffre. Giorgio Morandi. Sansoni editore Firenze. 1970.
4. Jon Mazels. Fantasy worlds. Deidi von shaiwen Jon Maizels. Taaschen.1995.
5. Michael schout. Fantastic architecture. Harri Abrams, Ing.Publishers, New York.
6. Optical Illusions. Taschen. 1992. Koln.
7. Tchernikhov Jakov. Document et reproduction des arrives de A.Tchernikhov. Somogi edition d'art.
8. Tchernikov J. Somogy editions d'art. 1931.
9. Volker fisher Design heute. Prestel-verlag.
10. Zerbst Rainer Gaudi. Taschen.
11. ΑΡΙΣΤΟΘΡΑΦΙΑ. Οкружности.
12. Альберти. Десять книг о зодчестве. М. 1973 г.
13. Альсина К. Тысяча граней геометрической красоты.
14. Андреева Л. Советский фарфор 1920 – 1930 гг. Москва. «Советский художник». 1975.

15. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. М. Стройиздат. 1993.
16. Буров А.А. Архитекторам об архитектуре. М.: 1960 г.
17. Вазари В. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев ваятелей и зодчих.
18. Виньола Джакомо Бароцио. Правило пяти ордеров архитектуры. М.: МСМXXXI. Издательство Всесоюзной академии архитектуры.
19. Власов В.Г. Стили в искусстве. АОЗТ «Кольнд». 1995.
20. Дуран А. Поэзия чисел.
21. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. 2008.
22. Ермолаев А.П. Очерки о реальности профессии архитектора-дизайнера. Серия «Мир математики». Москва. 2013. Deagostini.
23. Ермолаев А.П. Словарь дизайнера для работы в XXI веке. 2007.
24. Ефимов А.В. Колористика города. М. Стройиздат. 1990.
25. Жабинский В.И., Винтова А.В. Рисунок: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М. 2006.
26. Жан Тенгли в Москве. Типография «Edition de la difference». Париж.
27. Жилкина З.В. Кафедра рисунка – абитуриенту/Учеб. Пособие. – М.: «Архитектура-С», 2005.
28. Ибаньес Р. Четвертое измерение.
29. Иконников А.В. Степанов Г.П. Основы архитектурной композиции. М.: Искусство, 1971.
30. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Издательство «Азбука-классика», 2006.
31. Кириченко Е.Н. Русский стиль. Москва. Издательство «Галарт». 1997.
32. Корбала Ф. «Золотое сечение»
33. Коробьин М.Ю. Рисование геометрических тел. Методические указания – М.: МАРХИ, 1986.
34. Кринский В.Ф. Ламцов И.В. Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. М.: Стройиздат. 1968.
35. Ле Корбюзье «Архитектура XX века. Раздел «Модуль». Изд. «Прогресс».1970.

36. Лебедев Ю.С. Архитектурная бионика. М. Стройиздат. 1990.
37. Ленюо Жан Мишель. Стиль модерн. Москва. «Арт-родник».
38. Линг. Голова человека. Основы учебного рисунка. Эксмо. 2010.
39. Линг. Основы учебного академического рисунка. Москва. Эксмо. 2010.
40. Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. Москва. Стройиздат. 1996.
41. Магомедов С.О. Супрематизм и архитектура. Москва. «Архитектура». 2007.
42. Макаревич Г.В. Памятники архитектуры Москвы. Москва. «Искусство». 1989.
43. Мартин Касалдерей. Обман чувств. Наука о перспективе.
44. Мастера советской архитектуры об архитекторах. В 2-х томах. М. 1975.
45. Мелодинская Д.Л. Школа архитектурно-дизайнерского формообразования». М. Архитектура. 1994.
46. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. В 2-х томах. ДО «Академия моды. Москва.
47. Наваррох. Зазеркалье. Симметрия.
48. Ополовников А.В. «Русское деревянное зодчество». Москва. «Искусство». 1986.
49. Оптические иллюзии. Изд. Астрал. 2003.
50. Осмоловская О.В., Мусатов А.А. Рисунок по представлению: Учеб. пособие. – М. «Архитектура-С», 2008.
51. Основы техники рисунка. Художественная школа. – М.: Издательство «Эксмо», 2005.
52. Палладио Андреа. Четыре книги об архитектуре. М.: Издательство «Архитектура». 2006.
53. Пиранези. Архитектурные фантазии..2008.
54. Пит Мондриан. Путь к абстракции. Каталог. Москва. ГТГ.
55. Претте М.К., Джорджио А. Как понимать искусство. ЗАО «Интер бук-бизнес». 2002.
56. Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. – СПб.: Издательство «Азбука – классика», 2001.
57. Ройстерверд Оскар. Невозможные фигуры.

58. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. Учеб. для студентов худож. – граф. Фак. Пединститутов. – М.: Просвещение, Владос, 1995.
59. Скорнякова Н. Старая Москва. Москва. Галарт. 1997.
60. Смирнова Э.О. Живопись древней Руси. Изд. Аврора. Ленинград. 1970.
61. Смолина Н.И. Традиции симметрии в архитектуре. М. Стройиздат. 1990.
62. Современное искусство. Краткая энциклопедия. Москва. «Премьера». Астрель. АСТ. 2001.
63. Столярова Т. Архитектурное оригами. Москва. Аст-пресс. 26 моделей в технике pop-up.
64. Тихонов, Демьянов В., Подрезков В.Б. Учебный рисунок, его цель и задачи. Москва. Стройиздат. 1996 г.
65. Хан-Магомедов С.О. «Пропедевтика пространства». Москва. Архитектура. 1995.
66. Хан-Магомедов С.О. «О композиции формы в архитектуре. Архитектурная композиция». М.: Стройиздат, 1970.
67. Хан-Магомедов С.О. «Пионеры советского дизайна». Изд. Галарт. 1995.
68. Черников Я. Архитектурные миниатюры.
69. Черников Я. Архитектурные фантазии. 101 композиция. Издательство «Международная книга».
70. Черников Я. Архитектурные фантазии. 101 композиция. Ленинград, 1933.
71. Черников Я. Геометрическое черчение. Изд-во Академии художеств, Ленинград, 1928.
72. Черников Я. Конструкции архитектурных и механических форм. 1931.
73. Черников Я. Конструкция и объем. Петроград. 1926.
74. Черников Я. Начертательная геометрия. Санкт-Петербург. 1920.
75. Черников Я. Орнаменты. 1931.
76. Черников Я. Основы современной архитектуры. 1920.
77. Черников Я. Сборник задач по графике. 1926.
78. Черников Я. Цикл «Архитектурные варианты». 1942.

79. Шевелев И.М., Марчтаев М.А., Шмелев И.П. Золотое сечение. Взгляд на природу гармонии. Изд. Стройиздат. 1990.
80. Школа изобразительных искусств в десяти выпусках. М. Изобразительное искусство, 1980 №1, 1988 №2.
81. Шуази Огюст. Всеобщая история архитектуры. АКСМО. 2008.
82. Эмиль Рудер. Типографика. Москва. Книга. 1982.
83. Энциклопедия модернизма. Москва. Эксмо-пресс. 2002.
84. Эшер Escher. Москва. Музей современного искусства. 2013.
85. Серия «Мир математика». Корбала Ф. «Золотое сечение». Москва. 2013. Diagostini.
86. Серия «Мир математика». Наварро Х. Зазеркалье. Симметрия. Москва. 2013. Diagostini.
87. Серия «Мир математика». Ибаньес Р. Четвертое измерение. Москва. 2013. Diagostini.
88. Серия «Мир математика». Мартин Касалдерей. Обман чувств. Наука о перспективе. Москва. 2013. Diagostini.
89. Серия «Мир математика». Альсина К. Тысяча граней геометрической красоты. Москва. 2013. Diagostini.
90. Серия «Мир математика». Дуран А. Поэзия чисел. Москва. 2013. Diagostini.