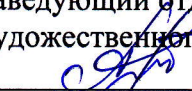

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Отдел художественного воспитания

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом
художественного воспитания

 А.П. Грибанова

Протокол педагогического совета
№ 18 от «29» 09 2014 года

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

 М.Р. Катунова

Приказ № 200
от «29» августа 2014 года

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа

«Графика: Свой взгляд»

Срок реализации программы: 1 год

Возраст обучающихся: 10-14 лет

Авторы-составители:

Мамонтова Ольга Дмитриевна,
заведующий сектором

Рассмотрено Методическим советом

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

Протокол № 9 от «29» августа 2014
года

Санкт-Петербург
2014

Санкт-Петербург
2014

Пояснительная записка

Данная программа является частью комплексной программы ИЗО-студии «Развитие творческих способностей у детей средствами декоративного и прикладного искусства».

Графическим искусством, или графикой (от греч. «grafa» - пишу, черчу, рисую) называется один из видов изобразительного искусства, включающий рисунок и произведения, основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. Цвет в графике не является главным, как, например, в живописи, что на первый взгляд может дать определение графике как «мрачный» вид искусства. Натурные наброски, эскизы, скульптуры имеют особую ценность в графических работах. В отличие от других видов живописи, графика не обладает высокой степенью передачи реальности, поэтому здесь в большей мере варьируется степень пространственности и плоскостности.

Существует ряд особенностей, который выгодно отличает графику от остальных видов изобразительного искусства, а именно: графика допускает условность изображения, основной акцент сделан на форме и содержании, позволяет каждому додумывать созданный образ, являясь незаконченной, есть возможность импровизировать, а кроме того, фиксирует все интересные впечатления.

Основными изобразительными средствами рисовальной графики являются линия, штрих, пятно, светотень, фактура. К этим средствам относится и фон, то есть тон и цвет бумаги. Существенным и характерным признаком искусства графики следует считать лаконизм, простоту и ясность изобразительного языка.

Направленность программы — художественно-эстетическая.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы:

Программа необходима тем подросткам, мышление, характер и природные склонности которых более тяготеют к графическому восприятию и передаче окружающего пространства средствами графики, а также тем, для которых графические техники и материалы наиболее интересны.

Эта программа дает возможность раскрыться и реализовать свои творческие возможности учащимся, которые не вполне уверенно чувствуют себя при работе с красками, а иногда и вовсе отказываются от занятий живописью.

Программа по курсу графики дает возможность ребенку почувствовать свои особенности, своеобразие мышления, обрести творческую уверенность и повысить самооценку.

Цель: выявление и развитие потенциальных (природных) возможностей ребенка через изобразительное искусство с учетом его индивидуальных особенностей и интересов.

Задачи:

Обучающие:

- обучение навыкам работы с различными графическими материалами и правилам обращения со специальными инструментами;
- ознакомление с некоторыми вопросами по истории и теории искусства, с творчеством известных художников.
- обучение «изобразительному языку» в графической работе (освоение понятий – линия, точка, штрих, графическое пятно, силуэт, свето-тень и т.д.);
- освоение техники различных видов графического рисунка;
- освоение методов и приемов работы различными графическими материалами;
- освоение простейших способов печати и видов печатной графики;

- освоение некоторых, несложных (в условиях ИЗО-студии) видов печатной гравюры;
- ознакомление с другими видами печатной гравюры.

Развивающие:

- создание комфортной психологической обстановки, в которой ребенок будет общаться со сверстниками, а также иметь возможность неформального, дружеского, общения с педагогом;
- оказание профессиональной помощи каждому ребенку в самовыражении с учетом его индивидуального развития и психологических особенностей;
- поощрение познавательной активности ребенка;
- развитие композиционного мышления.

Воспитательные:

- выявление и развитие положительных индивидуальных личностных качеств;
- воспитание усидчивости, умения доводить начатое дело до конца;
- развитие навыков творческого общения ребенка со сверстниками и со взрослыми (опыт совместного обсуждения работ);
- коррекция поведения в условиях группового занятия или работы в соавторстве;
- воспитание навыков восприятия подлинных произведений искусства.

Возраст обучающихся: предлагаемая программа адресована обучающимся 10-14 лет. Это обусловлено некоторыми психофизическими особенностями данной возрастной категории:

- Развивается самосознание;
- Активизируется аналитическое отношение по всем аспектам жизни;
- Развивается способность философского осмысления предложенных тематических занятий;
- Реализуется возможность применения навыков изобразительного языка;
- Достаточно развитая моторика позволяет учащимся достигать хорошего художественно-эстетического и качественного уровня исполнения графической работы.

Срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения.

Формы и режим занятий: основной формой учебной работы являются групповые занятия, которые проводятся 1 раз в неделю по 3 часа.

Ожидаемые результаты и способы определения результативности:

- освоение различных видов графического рисунка;
- умение не просто смотреть, но видеть, сопоставлять, анализировать;
- умение понимать искусство, как путь для проникновения в тайны природы и бытия;
- умение воплощать свои творческие идеи;
- способность философски осмысливать предложенное задание с позиции человека, размышляющего о мироустройстве;
- овладение навыками изобразительного языка и основами изобразительной грамоты;
- умение в выполнении задания охватить сразу несколько аспектов: композицию, способ исполнения, грамотность и чистоту исполнения, смысловую и эмоциональную направленность работы.

Форма оценки результативности исключает какую-либо критику или сравнение и предполагает только дружеский профессиональный совет, поддержание успеха, поощрение творческой инициативы.

Формы контроля — начальный, текущий, итоговый

Формы подведения итогов реализации программы:

- Проведение блиц-выставок и открытых просмотров детских работ с участием авторов дает возможность ознакомиться с результатами и проследить динамику развития ребенка, а также дать индивидуальные профессиональные советы и пожелания учащимся в дальнейшей деятельности;
- Представление работ к участию в выставках и конкурсах детского творчества, экспонирование работ в рамках проведения праздников, фестивалей и др. мероприятий, дает возможность учащимся повысить творческую самооценку и продолжать художественное образование;
- Лучшие работы (при согласовании автора) остаются в выставочном фонде ИЗО-студии.

Учебно-тематический план

Тема	Теория	Практика	Итого
1. Комплектование группы. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Проведение занятия по технике безопасности	0,5	0	0,5
2. «Хаос и порядок» <i>Графический рисунок</i>	0,5	2,5	3
3. Биологические природные формы <i>Графический рисунок</i>	0,5	2,5	3
4. «Дерево на ветру» <i>Монотипия</i>	1	5	6
5. «Оград узор чугунный» - петербургские решетки. <i>Графический рисунок-копир</i>	0,5	2,5	3
6. «Фантазия осеннего листа» <i>Графический рисунок</i>	1	8	9
7. Натюрморт с сухим букетом <i>«Моногравюра» на картоне</i>	1	8	9
8. Силуэтный портрет <i>Аппликация</i>	1	7,5	8,5
9. «День и ночь» <i>Графический рисунок</i>	2	7	9
10 «Рождество» <i>Граттаж</i>	2	7	9
11. «Мое имя – мой мир» <i>Графический рисунок</i>	1	5	6
12. Интерьер <i>Графический рисунок</i>	2	10	12
13. «Жизнь животных» <i>Линогравюра.</i>	2	10	12
14. «Петербург – город фантазий»	2	10	12
15. Участие в выставочных мероприятиях		6	6
Итого:	16	92	108

Содержание программы:

- 1. Комплектование группы. Вводное занятие. Проведение занятия по технике безопасности**
- 2. «Хаос и порядок».** Графический рисунок.
Теория. Знакомство с легендой «О сотворении мира» в Античной мифологии.
Беседа об инструментах, рисующих тушью.
Беседа о характере и эмоциональности линий.
Понятия динамики и статики в композиции.
Понятие «средства графики».
Практика. Задание носит характер упражнения – графическими средствами выразить хаотичность и упорядоченность; движение и статичность.
- 3. Биологические природные формы.** Графический рисунок.
Теория. Беседа о конструктивности формы.
Понятие «фактура поверхности».
Практика. Рисование с натуры одной из природных форм: ракушки, шишки, минерала, морской звезды.
- 4. «Дерево на ветру».** Монотипия.
Теория. Беседа о различных видах монотипии.
Практика. Освоение простейшего способа монотипной печати – оттиска со стекла или кафельной плитки.
Ассоциативное восприятие цветового монотипного пятна.
Графическая доработка для завершения композиции (точная кисть).
- 5. «Оград узор чугунный»** - петербургские решетки. Графический рисунок с использованием копировальной бумаги.
Теория. Некоторые сведения об истории изготовления чугунных решеток в Петербурге.
Понятие «орнамент», орнаментальность решеток – просмотр фотоматериалов.
Практика. Выполнение композиции с одной из петербургских решеток.
Освоение способа графического рисунка через копировальную бумагу.
- 6. «Фантазия осеннего листа».** Графический рисунок.
Теория. Понятие «контур» и «композиция» в контуре».
Практика. Выполнение задания делится на два этапа
рисование с натуры контура кленового листа,
выполнение свободной композиции «осенний город», заключенной в этот контур,
дальнейшее заполнение формата – на усмотрение автора.
- 7. Натюрморт с сухим букетом.**
Теория. Развитие навыков рисования с натуры.
Развитие навыков композиционного мышления.
Просмотр изобразительного материала по теме «натюрморт».
Практика. Поэтапное освоение техники выполнения рисунка с использованием процарапывающих инструментов, масляной краски и приспособлений для тонирования.
- 8. Силуэтный портрет.** Аппликация.
Теория. Знакомство с понятием «силуэт».
Силуэтные рисунки А.П. Остроумовой-Лебедевой, Е. Кругликовой и других художников.
Передача образа и характера человека при изображении лица в профиль.
Практика. Выполнение портретной композиции с изображением человека в профиль (например: портрет литературного героя, портрет мифологического героя, портрет исторического деяния и др.).
Освоение техники аппликации, используя черную бумагу, ножницы, клей. Выполнить графическую доработку композиции пером и тушью.
- 9. «День и ночь».** Графический рисунок.

Теория. Знакомство с понятием «аллегория» и «атрибутика».

Просмотр репродукций аллегорических композиций старых мастеров.

Практика. Учащимся предлагается выразить «день» и «ночь» в образе птиц, рыб, животных, портретов или фигур.

Знакомство с понятием «равновесие» в композиции. Одна из задач – зрительно уравновесить количество черного и белого.

10. «Рождество». Граттаж.

Теория. Просмотр слайдов и репродукций картин старых мастеров на библейские темы, связанные с рождеством.

Практика. Исполнение авторской композиции «Рождество».

Освоение техники граттажа – подготовка поверхности листа, процарапывание рисунка.

11. «Мое имя – мой мир». Графический рисунок.

Теория. Беседа о стилистике шрифтов, способах построения буквы.

Некоторые сведения о книжной графике, элементах оформления книги.

Практика. Выполнение композиции, в которую будет заключено слово – собственное имя и средствами графики представить свои интересы, любимые вещи, любимые занятия и т.д. Выразить образный характер букв.

12. Интерьер. Графический рисунок.

Теория. Беседа о стилях интерьеров – некоторые сведения по истории искусства.

Изображение интерьера в творчестве художников и фотографов – просмотр изобразительного материала.

Практика. Выполнение композиции на предложенные темы:

«Моя компания»

«Комната-мечта»

«Комната литературного героя»

«Во дворце», «В музее», «В театре» и т.п.

13. «Жизнь животных» - линогравюра.

Теория. Беседа о творчестве художников, работавших в технике линогравюры.

Практика. Исполнение серии предварительных зарисовок животных. Выполнение эскиза по темам: «животные в среде обитания», «мифологические животные», «звери в цирке» и т.п.

Знакомство с инструментами для выполнения линогравюры – штрихами и освоение техники резьбы по линолеуму.

Поэтапное освоение техники печати – выполнение нескольких оттисков, используя типографскую краску и специальную бумагу разных тонов.

14. «Санкт-Петербург»

Теория. Просмотр репродукций, фотоматериалов, рисунков учащихся из архивного фонда

Практика. Завершающая работа года, в которой автор использует приобретенные знания о композиционных построениях, реализовывает свое индивидуальное образное восприятие города. Техника исполнения работы выбирается автором самостоятельно.

15. Участие в выставочных мероприятиях

Методическое обеспечение образовательной программы

Формы занятий:

- Занятие
- Просмотр

Формы организации деятельности обучающихся на занятии:

- Групповые

Методы занятий:

- Словесный
- Иллюстративный
- Наглядный:

Дидактические материалы

- Учебные пособия
- Работы из архивного фонда
- Иллюстрации

Материально-техническое обеспечение программы

Графический рисунок – ватман; тонированная бумага; тушь – черная, белая, цветная; акварель (для некоторых работ перо, кисть).

Граттаж – ватман; акварель; парафин (воск); черная тушь; кисть; процарапывающий инструмент.

Аппликация (силуэты) – ватман; черная бумага; ножницы, клей; тушь, перо.

Монотипия – стекло или кафельная плитка; ватман; акварель, гуашь (белила), кисть.

Гравюра на картоне – картон; ватман; клей; ножницы; типографская краска; резиновый валик.

Имитация старинной гравюры – тонированный рисунок по картону.

Моногравюра: гляцевый картон, процарапывающий инструмент, масляная краска (умбра жженая), поролон.

Линогравюра – однотонный линолеум 2 мм; набор штихелей; типографическая краска; резиновый валик; бумага для печати.

Список литературы

Для обучающихся:

1. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь.- СПб, 2013
2. «...Оград узор чугунный».- Л., 1990
3. История русского искусства, I и II том.- М., 1980
4. Лисаевич И.И. Санкт-Петербург. Архитектурный портрет.- СПб, 2012
5. Фомичев С.А. Графика Пушкина.- СПб, 2013
6. Смирнов С.И. Шрифт и шрифтовой плакат.- М., 1977
7. Нестеров В.В. Львы стерегут город. - Л., 1972
8. Краткие сведения о техниках гравирования - СПб, 2005
9. Павловский А.И. Ночь в Гефсиманском саду.- Л., 1991
10. Ракова М.М. Русский натюрморт XIX-XX — М., 1970
11. Петербургский мираж.- Л., 1991

Для педагогов

1. Арнкейм Р. Искусство и визуальное восприятие. -М., 2010.
2. Бродский В.Я., А.М. Земцова С.Б. Юдович. - Л., 1962
3. Всеобщая история искусств.- М., 1956
4. Гончаров А.Д. Об искусстве графики. - М., 2011
5. Горленко Н.А. Михаил Иванович Поляков.- Л., 1975
6. Древнерусская книжная миниатюра.- М., 2009
7. Искусство книги.- М.,1962
8. Сулов В.А. А.П. Остроумова-Лебедева.- Л., 1967
9. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. -М., 1988
10. Фромантен Э. Старые мастера. - М., 1966