

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 1»
Россия, 191028, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 18
Телефон/факс: (812) 273-66-42

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО СПб ДХШ №1
Протокол № 1 от 28.08.20

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
СПб ГБУ ДО СПб ДХШ №1
В.И. Орлов
Приказ от 28.08.20 № 05

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области декоративно-прикладного искусства
«Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения – 8 лет**

Рабочая программа на 2020/2021 учебный год

**ПО.01 Художественное творчество
ПО.01 УП.07 РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ
4-8 класс**

Пояснительная записка.

«Работа в материале. Печатная графика» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Творческие способности и практические умения детей не могут развиваться вне соответствующей сферы деятельности. Занятия народным декоративно-прикладным искусством в детской художественной школе - это путь приобщения учащихся к истокам фольклорной культуры, воспитание эстетического отношения к предметам быта, знакомство с историей своей страны, своего региона.

Учебный предмет «Работа в материале. Печатная графика» направлен на развитие творческих способностей детей, навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся, углубляет образование детей в области изобразительного искусства. Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире.

Предмет «Работа в материале. Печатная графика» тесно связан с предметами «Рисунок», «Живопись», «Композиция прикладная», «История народной культуры и изобразительного искусства». Данная взаимосвязь помогает учащимся активно осмысливать окружающий мир и воплощать его в печатных формах.

Данная программа включает в себя знакомство с основными видами печатной графики, с правилами работы над книгой и с особенностями создания станковой композиции, предназначенной для перевода в материал.

Печатная графика разделяется на высокую, глубокую и плоскую печать. Гравюры на дереве, гравюра на металле, офорт, мецатинта и акватинта относятся к глубокой печати. Литография к плоской. Ксилография, линогравюра и монотипия к высокой печати. В картонографии могут быть использованы разные виды печати. Учитывая материально-техническое обеспечение и нормы санэпидстанции возможно выполнять работу в следующих техниках; линогравюра, гравюра на пластике, монотипия, картонография и ксилография. Работа в таких техниках: литография, все виды офорта, гравюры на металле, дереве ограничиваются выполнением подготовительного эскиза созданного в стилистике предложенной техники. Практическое знакомство с этими видами печати возможно в форме экскурсий в печатные мастерские, посещение мастер-классов.

В процессе освоения программы «Работа в материале. Печатная графика» учащиеся должны получить представление об истории печатной графики, о её роли в развитие культуры и искусства. Знать для чего использовалась печатная графика в различные эпохи, о её тесной связи с историей книгопечатания и с историей периодических изданий. В программу входит обязательное знакомство с многообразием технологий печати.

В процессе создания собственных работ, выполненных в материале, учащиеся знакомятся с произведениями мастеров прошлого и современных авторов, учатся анализировать чужие работы и перенимать опыт. При этом учащийся сам решает какой именно перцептуальный вызов послужит ему импульсом в решении его личных творческих задач. Работа в материале требует четко организованной и продуманной последовательности действий: замысел, первые эскизы, сбор вспомогательного материала, качественный и хорошо сделанный рабочий эскиз, подготовка печатной доски, гравирование, печать, работа с оттисками. Такая система работы способствует развитию самостоятельного мышления, работоспособности, умению решать возникающие проблемы, открывает чудо печати. Очень важной частью этого процесса является работа с оттисками, которая не только дает возможность объективной оценки своего труда, но и помогает учащимся найти наиболее перспективный вариант для усовершенствования работы.

В программу «Работа в материале. Печатная графика» входит книжная графика. Задачей этого раздела является знакомство учащихся с искусством книги и с основными

принципами её оформления. Книгу следует рассматривать как синтез станковой, прикладной и декоративной композиции, все элементы которой должны быть решены в одном ключе. Рисунок в книге - произведение зависимое и, одновременно, независимое. С одной стороны его сюжет непосредственно подсказан книгой и является неотъемлемой её частью, и в тоже время, рисунок в книге обладает собственными впечатляющими и самостоятельными средствами: линия, цвет, тон, пятно. Выполняя задания, входящие в раздел книжная графика, учащиеся знакомятся с основными элементами книги, с правилами расположения текста и иллюстрации, получают представление о том, что такое дизайн книги. На занятиях рассказывается об истории книги и книгопечатания, о значении печатной графики в оформлении книги и в развитии издательского дела. Особое внимание уделяется истории и традициям русской книжной графики. «Книга» это не только решение формальных задач, ее невозможно создать без искреннего интереса и любви. Работа над книгой развивает творческие способности, самостоятельное мышление, интеллект, помогает познанию самого себя и окружающего мира.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДХШ №1 на реализацию учебного предмета.

Учебный предмет «Работа в материале. Печатная графика» реализуется при 8-летнем сроке обучения в 4-8 классах.

Сведения о затратах учебного времени отражены с учетом распределения объема учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета, на максимальную аудиторную нагрузку обучающихся и самостоятельные занятия.

При 8 -летнем сроке обучения объем учебной нагрузки и ее распределение по годам составляют:

Распределение нагрузки по годам обучения:

Аудиторная нагрузка: 4-5 годы обучения – по 4 часа в неделю, 6-7 годы обучения – по 5 часов в неделю, 8-й год обучения – 6 часов в неделю.

Вид учебной нагрузки, работы, аттестации.	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	1-й год 4 класс		2-й год 5 класс		3-й год 6 класс		4-й год 7 класс		5-й год 8 класс		
Годы обучения (классы)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия	64	68	64	68	80	85	80	85	96	102	792
Самостоятельная	32	34	32	34	40	42,5	40	42,5	48	51	396
Максимальная учебная	96	102	96	102	120	127,5	120	127,5	144	153	1188
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	Итоговая аттестация	

Длительность урока составляет 40 минут.

Форма проведения занятий по предмету «Работа в материале. Печатная графика» и консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подхода.

Самостоятельная работа

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено ведение самостоятельной работы.

- Составляет 50% от аудиторных занятий и составляет 396 ч. за 4, 5, 6,7,8 классы.
- Направлена на выполнение домашнего задания, посещение музеев в период каникул, участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы.
- Учащиеся имеют возможность посещать ремесленные мастерские (печатные), работать с книгой, иллюстративным материалом в библиотеке.
- Резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей.

Цели и задачи учебного предмета.

Целью учебного предмета «Работа в материале. Печатная графика» является овладение знаниями и представлениями об искусстве художественного книгопечатания, формирование практических умений и навыков, развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося, а также подготовка одаренных учащихся к поступлению в средние и высшие учебных заведения по профилю предмета.

Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей.

Выявление одаренных детей в области декоративно-прикладного искусства в раннем детском возрасте.

Задачи:

1. Знание физических и химических свойств материалов, применяемых при выполнении заданий.
2. Знание особенностей работы с печатными материалами.
3. Формирование средствами графической композиции духовной культуры учащихся и потребности общения их с искусством.
4. Формирование практических навыков и приемов, процесса печати, сочинительства нового с использованием накопленных знаний.
5. Умение создавать работы с натуры и по памяти.
6. Умение применять технические приемы в композиции и в процессе печати.
7. Создание условий для формирования художественно-творческой активности учащихся.
8. Знакомство с оборудованием и различными материалами, используемыми для печати.
9. Знакомство со способами и порядком работы над созданием композиции и дальнейшей печатью.
10. Воспитание культуры восприятия художественного произведения, визуальной грамотности, приобщение учащихся к истокам книгопечатного искусства.
11. Развить в ребенке любовь к рисованию, раскрыть его творческие возможности.
12. Учащиеся должны научиться видеть и чувствовать красоту в "найденной мере, мере пропорций, отношений формата, отношений цвета, света, в результате которых получается гармония.
13. Умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять художественно-графические произведения.
14. Навыки работы в различных техниках и материалах.

Методы обучения.

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический; (реализация учащимися проекта);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях прикладного творчества.

Материально-техническая база учебного предмета.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по декоративно-прикладному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами по видам искусства.

Содержание учебного предмета

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей.

Композиция является самым сложным предметом, входящих в программу художественной школы. Композиция - это выраженная в картине художественно-пластическая задача, для каждого художника индивидуальна. " Это такая тонкая материя художественного мышления, которая имеет и в то же время не имеет своих законов. Если рассматривать композицию как "умение расположить желаемое на плоскости, заполнить холст, тогда в композиции есть правила", а если как "способ выразить мечту, тогда никакой теории я не знаю (Кардовский). В общем, всякое художественное произведение строится на основе определенных композиционных принципов. Существо этих принципов и составляет тайну искусства.

Занятия дополняются рассказами о стилях, школах, художественных направлениях, как прошлого, так и современного искусства, о значении искусства в жизни отдельного человека и в истории человечества, о рациональном и иррациональном искусстве, о психологии творчества, о первооткрывателях и эпигонах. На уроках учащиеся учатся анализировать творчество художников.

Содержание учебного предмета «Работа в материале. Печатная графика» построено с учетом возрастных особенностей детей, включает теоретическую и практическую части. Для последовательного знакомства учащихся с различными видами станковой и прикладной графики необходима структурированная система заданий, которая составляется с учетом особенностей темперамента, общего интеллектуального развития, степени подготовленности, интересов и профессиональной ориентации.

Основное внимание уделяется практическим занятиям.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися истории печатного дела, региональных особенностей и технологических приемов печати.

Практическая часть основана на применении теоретических знаний и навыков допечатной подготовки, печати в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- из истории развития книжной и печатной графики;
- печатный станок (подготовка станка к печати);
- основные приемы печати;
- творческая работа («Традиция», «Современность»);
- книга.

Учебно-тематический план.

4 класс

N	Наименование темы Театральная композиция. Керамика.	Количество часов		
		Максимальная учебная нагрузка	Аудиторная нагрузка	Самостоятельная работа
1	Театральная композиция. Создаем эскизы костюмов героев к сказке «Снежная Королева»	15	10	5
2	Задание «Замок Снежной Королевы». Разработка. Делаем эскизы сооружений сложной формы с архитектурными элементами. Изображаем архитектурные сооружения в	15	10	5
3	Делаем Замок по предварительным эскизам с элементами аппликации.	30	20	10
4	Разработка эскизов маски в цвете. Темы на выбор: «Лето», «Весна», «Цирк», «Время», «Времена года».	9	6	3
5	Создание маски из папье-маше с использованием декоративных украшений.	30	20	10
6	Керамика. Линия и линейная композиция. Процарапка декоративного рисунка ветки на плитке (сграффито).	24	16	8
7	Роспись глиняной тарелки. «Цветы», «Птица».	36	24	12
9	Керамический рельеф на тему «Животные».	39	26	13
	Итого:	198	132	66

5 класс

N	Наименование темы Батик (Роспись тканей)	Количество часов		
		Максимальная учебная нагрузка	Аудиторная нагрузка	Самостоятельная работа
1.	«Скатерть»		10	
2.	Декоративное панно «Времена года».	30	20	10
3	«Декоративный натюрморт». Роспись по батисту.	60	32	20
4	«Морской мир». Роспись по шелку.	60	40	20
5	«Мой город». Горячий батик.	60	30	20
	Итого:	198	132	66

6 класс

N	Наименование темы Графическая композиция	Количество часов		
		Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1.	Графический рисунок, композиция в заданной геометрической форме (круг, квадрат, треугольник)	18	12	6
2.	"Дерево" или "натюрморт" линогравюра	42	28	14
3	"Пословица" "лубок" (шрифтовая композиция)	34,5	23	11,5
4	"Зимний праздник" (станковая композиция)	27	18	9
5	Упражнения на различные виды движения	12	8	4
6.	Театральный плакат (картонография)	42	28	14
7	Пригласительный билет	24	16	8
8	"Мой город"	36	24	12
9	"Весенний букет" (монотипия)	12	8	4
	Итого:	247,5	165	82,5

7 класс

N	Наименование темы	Количество часов		
		Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	самостоятельная работа
1.	"Семейный портрет"	9	6	3
2.	"Исторический портрет"	27	18	9
3	«Прогулка в парке» – станковая композиция.	34,5	23	11,5
4	"Буквица" анализ-копия	27	18	9
5	"Буквица"-миниатюра" авторский вариант	12	8	4
6.	"Экслибрис" линогравюра	33	22	11
7	Иллюстрация (полостная и разворот)	39	26	13
8	Макет брошюры	9	6	3
9	Архитектурная фантазия «Городской пейзаж с фигурой»	45	30	15
10	Экологический плакат	12	8	4
	Итого:	247,5	165	82,5

8 класс

N	Наименование темы	Количество часов		
		Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1.	Уникальная или авторская книга	60	40	20
2.	Портрет в интерьере	60	40	20
3	Театральный плакат	60	40	20
4	Многофигурная композиция	60	40	20
5	Экзаменационная композиция	57	38	19
	Итого:	297	198	99

Годовые требования. Содержание разделов и тем.

4 класс

Театральная композиция. Целью данного года обучения является знакомство с особенностями и технологическими приемами создания «Театрального пространства». Творческие работы предполагают создание работ не ограниченных академическими приемами и материалами. Основная задача в формах декоративно-прикладного театрального искусства гармонично объединить функциональный и эстетический компоненты.

Керамика. Целью данного года обучения

Курс рассчитан на последовательное овладение учениками системой средств декоративно-прикладной композиции и технологическими приемами работы в материале в пределах возможностей учебной мастерской. Программа строится таким образом, что композиционные и технологические задачи составляют единый комплекс, где работа над эскизами органично переходит в работу с материалом, а композиционные идеи согласуются с техническими возможностями их воплощения в керамике. С учётом длительности технологических процессов (медленная сушка изделий, утильный и политей обжиги и т. д.), в ряде заданий допускается начало работы с материалом параллельно с доработкой эскизов в качестве домашнего задания.

Театральная композиция.

1. Создаем эскизы костюмов героев к сказке «Снежная Королева». Самостоятельная работа подбор материала, эскизы. Работа с карандашами, гуашь, фломастеры(смешанная техника). Умение передать образ героя с помощью костюма.

2. Задание «Замок Снежной Королевы». Разработка. Делаем эскизы сооружений сложной формы с архитектурными элементами. Изображаем архитектурные сооружения в упрощенном виде. Общие понятия об элементах и приемах макета. Развертка простая и сложная. Формирование основных навыков макетирования. Знакомство с простейшими развертками –Кубик, Цилиндр, Конус. Самостоятельная работа: сбор информации по архитектурному макетированию и использованию макета в быту

3. Делаем Замок по предварительным эскизам с элементами аппликации. Знание основных элементов и приемов в макете. Овладение навыками макетирования простых объектов из картона и дерева. Самостоятельная работа: закрепление навыков макетирования и цветочные эскизы. Цветовое решение должно полностью соответствовать задуманной форме и образу. Цветочные эскизы разрабатываются самостоятельно.

4. Разработка эскизов маски в цвете. Темы на выбор: «Лето», «Весна», «Цирк», «Времена года». Маска. Разработка эскизов маски в цвете. Темы на выбор: «Лето», «Весна», «Цирк», «Время», «Времена года». Самостоятельный подбор материала, эскизов для создания задуманного образа.

5. Создание маски из папье-маше с использованием декоративных украшений. Цветовые эскизы и выкрашивание объекта из папье-маше акриловыми красками. Маска в технике папье-маше, на форму из пластилина делается в 7-10 слоев папье-маше из кусочков газеты, каждый слой промазывается клеем ПВА.

Керамика.

6. Линия и линейная композиция. Процарапка декоративного рисунка ветки на плитке (сграффито).

Композиционная задача. Знакомство с выразительными и декоративными возможностями линий в композиции. Организация линейного строя изображения. Компонировка в заданный прямоугольный формат. Беседа о гармонии линий и их соотношений.

Самостоятельная работа над эскизами декоративного рисунка ветки для процарапки в слое нетекущей эмали, нанесённого на поверхность керамической плитки. Поиск гармоничного отношения между образующими рисунок линиями. Согласование границ изображения с границами формата. Процарапка рисунка заточенным черенком от кисти на тонированной бумаге. Работа над плиткой: нанесение слоя эмали на неглазурованный черепок керамической плитки. Процарапка в нём рисунка по эскизам. Закрепление рисунка в обжиге.

7. Роспись глиняной тарелки. «Цветы», «Птица». Сравнение эстетических достоинств разных силуэтов: упорядоченных и хаотичных, простых и сложных. Выяснение зависимости эстетической оценки от многообразия видимых элементов и их единства. Демонстрация примеров обратимости «фигуры» и «фона», объяснение необходимости учитывать силуэт «фона» так же, как и силуэт «фигуры». Указание на различия выразительных свойств белого, чёрного и серого фона.

Умение лаконично стилизовать и компоновать объект в круге, создать цветное решение. Формирование блюда на гончарном станке с помощью гипсовой модели. Знакомство с техникой работы: раскатыванием глиняного пласта, центровкой заготовки на круге, её обработкой на круге и т.д. Роспись блюда глазурями и эмалями в соответствии с эскизом. Возможно включение в общую тоновую композицию естественного цвета черепка в качестве «фона» или «фигуры» изображения. Самостоятельная работа по созданию эскизов.

9. Керамический рельеф на тему «Животные».

Знакомство с фактурными средствами декоративной композиции и техническими приёмами обработки поверхности в керамике. Беседа о фактурной организации поверхности, её выразительных и декоративных возможностях. Понятие о густоте фактуры. Организация контрастных отношений между фактурами разной густоты, а также между офактуренными и гладкими поверхностями.

Самостоятельная работа эскизы прямоугольного рельефа на тему «Животные». Поиск красивого и выразительного силуэта животного и его компоновка в прямоугольном формате. Разработка фактурной композиции с использованием фактур разной густоты и рисунка в сочетании с гладкими поверхностями.

Лепка рельефа в материале. Освоение различных приёмов декорирования поверхности. Решение проблемы сочетания лепного рельефа и росписи глазурями, при котором слой глазури не мешает рельефу, но дополняет его.

5 класс

Батик (Роспись тканей)

Целью этого года обучения является знакомство с основными видами и техниками росписи тканей Холодный батик и Горячий батик, роспись по трафарету. Особое внимание

уделяется цветовой гармонии и силуэту. Формирование образного видения и мышления, приобретение профессиональных навыков необходимых для практической работы.

1. «Скатерть». Знакомство с искусством печатания на ткани (набойки). Выполнить оформление ткани, используя различные штампы из природных материалов – штамп из картошки (вырезаем узор на половинке картофелины), листья, фрукты, картона и т.д. Самостоятельная работа создать эскиз повторяющегося, ритмичного узора на ткани.

2. Декоративное панно-полотенце «Времена года». Роспись по трафарету на батисте или льне. Задача создать декоративный однотонный орнамент. Вырезать его контур из самоклеющейся бумаги, расположить внешний абрис на ткани и методично прокрасить с помощью губки. Самостоятельная работа – поиск мотивов для орнамента и эскизы полотенца.

3. «Декоративный натюрморт». Роспись по батисту с использованием резерва. При батицировании в один прием контуры рисунка резервируют холодным (с помощью специальной трубочки) способом, в пределах этого контура рисунок окрашивается в соответствующие цвета. Первоначальная задача создать тоновой эскиз используя не более 3ех цветов. При сдержанности цветового решения можно достичь виртуозности и ритмичности построения композиции с помощью образующих линий, пятен, чередования различных способов заливки ткани. Умения натягивать ткань на подрамник и последовательно вести работу. Самостоятельная работа сбор материала по теме и подготовка эскизов.

4. «Морской мир». Роспись по шелку с помощью цветных резервов. Задача в определенном заданном формате создать композицию подводного мира с морскими обитателями. Умения работать разными способами росписи ткани – заливками, разбрызгиванием, по мокрому, по сухому. Использование соли и мочевины для достижения определенных эффектов. Самостоятельная работа – зарисовки и эскизы к общей композиции.

5. «Мой город». Горячий батик. При батицировании в один прием контуры рисунка резервируют горячим (воском - с помощью специальной трубочки или кистью) способом, в пределах этого контура рисунок окрашивается в соответствующие цвета.

6 класс

Целью этого года обучения является знакомство с основными видами графического искусства (печатная графика, станковая графика, прикладная графика, книжная графика), с разнообразием выразительных средств присущему каждому виду графики, а также формирование образного графического видения и мышления и приобретение элементарных навыков необходимых для практической работы.

1. Графический рисунок. Животное или растение закомпанованное в геометрической фигуре. Умение скомпоновать изображение таким образом, чтобы заданная форма ясно читалась независимо от того есть или нет линейное ограничение. Различие восприятия тёмного силуэта на светлом фоне и светлого силуэта на тёмном фоне. Тональная разработка внутри силуэта. Значение силуэта.

2. Задание - линогравюра. «Натюрморт» или «Дерево». Задание выполняется на основе натуральных зарисовок и с учетом опыта приобретённого в предыдущем задании. Сначала выполняется тщательно разработанный эскиз. Для изучения возможностей этой техники показываются гравюры старых и современных мастеров (Матеньи, Дюрера, Альтдорфера, Луки Лейденского, мастеров французской школы XV века, русской школы XVIII-XIX вв., Пикассо, Матисса, Мазереля, русских художников XX в.) После этого начинается работа в материале в которую входит: подготовка печатной доски, умение точить штихель, предварительные упражнения в способах гравировки, перенос эскиза на доску, гравировка, пробная печать, доработка, тираж.

3. "Пословица" или «Лубок» – стилизованная шрифтовая композиция с включением изображения как орнамента. Изучение народного творчества. Основные принципы построения шрифтовой надписи, сочетание различных шрифтов. Композиция может быть рисованной, выклеенной или выполненной на компьютере

4. «Зимний праздник» – станковая композиция выполняется на основе наблюдений с

использованием натурального материала. Основным требованием этого задания является передача эмоционального состояния чего-то доброго, волшебного и сказочно приятного. Значение колористического решения. (гуашь, акварель)

5. Упражнение на изображение различных видов движения. Из различных пятен, линий, геометрических фигур надо скомпоновать различные направления движений: падает вниз, вылетает из листа, медленно или быстро поднимается вверх, крутится по спирали и т.д. (Матюшин, Лисицкий, Родченко, Степанова, Татлин, Балла).

6. Театральный плакат. Знакомство с особенностями создания плаката. Понятие композиции шрифта, орнамента и фигурных изображений. Цветная гравюра на картоне или фотомонтаж с использованием Adobe Photoshop.

7. Пригласительный билет. Этикетка, логотип, буклет – знакомство с азами промышленной графики. Выполняется на основе предыдущих упражнений. Цветовое решение обязательно. Количество цветов ограничено. Показываются периодические издания, посвященные современной графике и дизайну. Тушь, гуашь, возможно использование компьютера.

8. "Мой город". Черно-белая композиция по наблюдению. В данном случае учащиеся изображают конкретный город, в котором они живут и, который должны хорошо знать. Таким образом мы тренируем не только воображение детей, но и их зрительную память. Техника исполнения – перо, тушь. Знакомство с особенностями гравюр петровской эпохи.

9. "Весенний букет"-цветная монотипия. Знакомство с техникой. Работа с оттиском.

7 класс

Цели и задачи курса

Продолжение развития творческих навыков учащихся. Работа над композицией с использованием большего количества элементов. Обучение приемам достижения образности, стиливого единства, цветовой гармонии

1. "Семейный портрет" или "Портрет друга". Основной задачей этого задания является передача характерных внешних черт и внутреннего состояния изображаемого человека, поэтому моделью должны быть хорошо знакомые и близкие люди. Предлагается нарисовать голову или поясной портрет, так как на крупном объёме легче изобразить личные особенности персонажа. Материалом для исполнения служит бумага, тушь, кисть.

2 "Исторический портрет". Портрет может представлять собой изображение известных личностей русской и мировой истории, как мужчин, так и женщин. Желательно, чтобы портрет был бы полнофигурным, так как интерес представляют и костюм, и исторический антураж. Работа над заданием происходит в следующей последовательности: выбор персонажа, углублённое изучение личности персонажа по литературным источникам и сбор изобразительного материала, анализ собственного отношения к выбранному герою, работа над эскизами, исполнение окончательного варианта в цвете и перевод его в материал картонографии или линогравюры.

3. «Прогулка в парке» – станковая композиция. Черно-белый и цветной варианты. Подготовка оригинала для перевода в материал (линогравюра).

4. «Буквица» - анализ – копия средневековой книжной миниатюры.

5. «Буквица – миниатюра» - авторский вариант, выполненный на основе предыдущего задания.

6. Экслибрис – выполняется в технике гравюры на картоне. Знакомство с техникой и её возможностями. Передача информации знаковыми символами, грамотная композиция пятна в пространстве, введение в композицию шрифта, знакомство с особенностями книжной графики. Различные возможности техники картонографии.

7. «Азбука» или "Моя первая книжка" – развитие знакомства с книжной графикой. Повествовательные возможности изображения, единство стилистического решения. Выполняется полостная иллюстрация и разворот. Текст служит дополнением и может быть

одним из элементов общей композиции. Задание выполняется на корнпапире литографскими карандашами и тушью. Цветоделение в печатной графике.

8. "Макет" – знакомство с азами переплётного дела, развитие конструктивного мышления и мелкой моторики.

9. «Городской пейзаж с фигурой» – гравюра на картоне.

10. Экологический плакат. Способ печати монотипия

8 класс

Цели и задачи курса

Суммирование приобретенных ранее навыков, дальнейшее развитие творческих способностей. Умение использовать различные графические техники и композиционные приемы для выражения собственных изобразительных идей. Знакомство с творческим наследием мастеров книжной графики.

1. "Авторская книга" или "Уникальная книга" - знакомство с основными элементами книги (обложка, форзац, титул, шмуцтитул, заставка, концовка) , с дизайном книги, с правилами расположения текста и иллюстрации, с теорией Яна Чихольда, с традициями русской книжной графики. Врубель, Серов, В.Васнецов, Билибин, Лебедев, Конашевич, Ермолаева, Фаворский, Тырса, Кибрик, Милашевский, Ю.Васнецов. Обсуждаются проблемы современного издательского дела.

Задание предполагает сделать "заведомый шедевр", коллекционную книгу, художественное оформление которой и составляет основную ценность. Рассказывается о крупнейших библиотеках, об уникальных изданиях, о известных библиофилах, показываются репродукции уникальных изданий. Рекомендуется прочитать книгу М.А.Осоргина "Заметки старого книгоеда". Пособием могут служить все выпуски "Искусство книги", альманахи "Книжное обозрение", каталоги выставок и международных биенале, посвященных авторской книге.

2. "Полостная иллюстрация." Задание выполняется в выбранной учащимся печатной техники. Понимание взаимосвязи печатной и книжной графики закрепляется на практике.

3. Портрет в интерьере. Станковая композиция с фигурой человека. Обязательное использование натурального материала. Выполняется в произвольной технике - 28 часов

4. Театральный плакат. Визуальный образ драматургического произведения. Графическое и шрифтовое решение темы. Знак и цвет как выразительное средство, используемое для достижения авторского замысла. Семиотика в изобразительном искусстве.

5. Экзаменационная композиция. Станковая, декоративно-прикладная или книжная графика. (Тема и техника выбирается учащимся самостоятельно и согласовывается с педагогом) - 36 часов

Требования к уровню подготовки обучающихся.

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Работа в материале. Печатная графика»:

Знания:

1. знание основных методов и способов проектирования и моделирования изделий декоративно прикладного искусства;

2. знание физических и химических свойств материалов, применяемых при выполнении изделий декоративно – прикладного творчества

3. умение раскрывать образное и живописно – пластическое решение в художественно творческих работах;

4. умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия декоративно-прикладного творчества

5. навыки самостоятельного применения различных художественных материалов и техник;

6. навыки копирования лучших художественных образцов;

7. навыки работы в различных техниках и материалах;
8. по окончании освоения учебного предмета учащиеся должны иметь представление об истории создания книги и печатных произведениях искусства.
9. **знание** традиций и способов, связанных с изготовлением книги,
10. знание понятий и терминов, используемых в печати при изготовлении книги;
11. **умение** раскатывать краску, подготавливать станок для печати, подбирать цвета для печати, правильно давить и выбирать положение формы при печати,
12. соблюдать технику безопасности при работе с ножницами, станком, типографской краской.

Методическое обеспечение учебного процесса.

Предложенные в настоящей программе темы заданий по предмету «Работа в материале. Печатная графика» следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору материала и т.п.) укладывается в схему поэтапного ведения работы.

1. Знакомство с историей печатной графики.
2. Освоение приемов печати.
3. Освоение приемов создания книги.
4. Создание творческой работы.

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий.

Средства обучения.

- Репродукции печатных композиций.
- Наглядные примеры работ современных авторов.
- Учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- Наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии,
- Видеофильмы, учебные кинофильмы.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации проводятся в период весенних каникул в Мастерских художников и составляют 8 часов год с 4го по 8 класс. Всего 40 часов.

- Консультации так же проводятся рассредоточено в счет резерва учебного времени перед проверочными, итоговыми работами.
- Форма проведения консультаций мелкогрупповая.

Формы и методы контроля.

Аттестация: цели, виды, форма и содержание

Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено

введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность.

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам текущей программы (текущий контроль).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсno - выставочной деятельностью образовательного учреждения.

Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая работа демонстрирует умения реализовать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, литературой.

Итоговая работа «Книга» может быть выполнена в любой печатной технике.

Работа рассчитана на второе полугодие выпускного 8 класса при 8-летнем сроке освоения программы «Декоративно-прикладное творчество». Итоговая аттестация проводится в форме просмотра – выставки.

Критерии оценок.

Во время объяснения новой темы и перед выполнением каждого задания преподаватель ставит перед учеником конкретные задачи. В зависимости от качества выполнения этих задач оценивается работа ученика.

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением и творческим подходом.

4 (хорошо) - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

Список рекомендуемой литературы

1. Андреева М.В., Антонова Л.В., Дмитриева О.Б. Чудесные превращения. Л., 1973.
2. Антощенко В.С. Жизнь растений в городе. СПб, 2009.
3. Атлас. Биология. 3 издания. М., 2005.
4. Буббико Дж., Крус Х.. Керамика: техника, материалы, изделия. М., 2006.
5. Василий Григорьевич Перов. Живопись. Графика. Л., 1989.
6. Введенская сторона. Журнал. Старая Русса. № 1 (20), март 2007.
7. Введенская сторона. Журнал. Старая Русса. № 1 (28), март 2009.
8. Декоративное искусство Дагестана. М., 1971.
9. Деревянная архитектура Томска. М., 1975.
10. Дьяконов Л. Дымковские глиняные расписные. Л., 1965.
11. Калязина Н.В., Комелова Г.Н. Русское искусство Петровской эпохи. Л. 1990.
12. Каталог выставки произведений из коллекции Арманда Хаммера. Л., М., Киев. 1972 – 1973.
13. Крамаренко Л.Г. Владимир Михайлович Городецкий. Л., 1976.
14. Кружков Г. Лекарство от фортуны. М., 2002.
15. Михаил Врубель. Альбом. Л., 1989.
16. Мокрецова И.П., Романова В.Л. Французская книжная миниатюра XIII века в советских собраниях. 1200 – 1270. М., 1983.
17. Смирнова Э.С. Живопись древней Руси. Л., 1970.
18. Сокровища русского народного искусства. Резьба и роспись по дереву. М., 1967.
19. Фабрицкий Б., Шмелев И. Вместе с солнцем. Альбом. Л., 1966.

Театральное искусство

Список литературы

- "Театральные куклы: технология изготовления", В. М. Советов, изд. Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, 2007
- "Русское театральное - декорационное искусство", Ф.Я.Сыркина, Е.М.Костина, Москва, изд. Искусство, 1978 г.
- "Русский костюм", Внешторгиздат, Москва, 1982
- "Маски народов Сибири", изд. "Аврора", Ленинград, 1975
- "Художник и сцена", Москва, изд. Советский Художник, 1988
- "Ярослав Крестовский, театральный художник", изд "художник РСФСР", Ленинград, 1987

Батик

Список литературы

- «Искусство и дети. Эстетическое воспитание за рубежом». М.: «Искусство», 1969
- Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево, М.: «Изобразительное искусство», 1984
- Волков Н.Н. «Цвет живописи» М. : «Искусство», 1984
- Берстенева В.Е. Художественный язык орнамента. М., 2010
- Божьева Н. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность, Северный паломник, - 2008
- Ефимова Л.В., Батик. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2005
- Кузнецова Э. «Искусство силуэта» Л., «Художник РСФСР», 1970
- Маврина Т. «Городецкая живопись», «Аврора», 1970
- Неменский Б.М. Программы. «Изобразительное искусство и художественный труд». 1-9 класс. М.: Просвещение, 2009
- Руденко С.И. «Древнейшие в мире художественные ковры и ткани» М.: «Искусство», 1968