

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и
юношества «Интеллект»

Программа рассмотрена и принята
на методическом совете
ГБУ ДО «Центр «Интеллект»
Протокол № 1 от 14.01.2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБУ ДО
«Центр «Интеллект»
Д.И. Рочев

Приказ № 07/1 от 17.01.2019 г.

Дополнительная общеобразовательная программа
«Материалы и техники изобразительного и декоративного искусства»
(художественная направленность)

Возраст обучающихся: 15-17 лет

Срок реализации:
2 календарных года
(216 часов)

Автор программы:
Векслер А.К.
канд. пед. наук.,
доцент каф. ХО и ДИ
РГПУ им. А.И. Герцена

г. Санкт-Петербург
п. Лисий Нос
2019 г.

Пояснительная записка

Программа **«Материалы и техники изобразительного и декоративного искусства»** является дополнительной образовательной программой в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ориентированной на создание условий для художественного образования и эстетического воспитания, ; приобретение обучающимися знаний, умений и навыков по выполнению учебных заданий и авторских работ в разных техниках; развитие композиционных способностей; приобретение опыта творческой деятельности; овладение детьми первыми навыками работы в материалах декоративно-прикладного искусства; подготовку одаренных детей к участию в художественных выставках и конкурсах; предварительную подготовку обучающихся к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Основополагающим принципом освоения программы **«Материалы и техники изобразительного и декоративного искусства»** является интегрированный подход, который создает условия для формирования у учащихся навыков, формирующих следующие способности:

- обобщить имеющиеся знания о видах и жанрах изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- получить опыт работы над композицией художественного произведения (в разных видах и жанрах изобразительного и декоративно-прикладного искусства);
- закрепить знания по пропедевтическому курсу композиции в декоративно-прикладном искусстве;
- определить специфику работы в различных материалах изобразительного искусства (графических и живописных, разрешенных к использованию в детской аудитории);
- познакомиться с материалами и техниками декоративно-прикладного искусства (разрешенных к использованию в детской аудитории);

- иметь опыт создания творческой работы, на основе единства композиционного, колористического и графического решения.

Педагогическая целесообразность программы определяет ее направленность на интерес одаренных детей к: универсальному и обобщенному присвоению знаний по композиции; самостоятельной творческой работе в различных материалах и техниках искусства.

Реализация программы предполагает разнообразные способы организации познавательной и проектной деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, которые позволят обучающимся получить знания о работе в различных материалах и техниках искусства; освоить пропедевтические навыки художественно-творческой деятельности; аккумулировать знания о видах и жанрах искусства; получить опыт работы над композицией и выполнения творческих работ в материалах декоративно-прикладного искусства.

Цель программы «Материалы и техники изобразительного и декоративного искусства»: формирование у учащихся опыта создания творческих работ; понимания роли композиционного построения, выбора материала и техники исполнения в создании художественного произведения в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Задачи предметные – дать знания:

- о материалах и техниках изобразительного искусства (живопись, графика);
- о материалах и техниках декоративно-прикладного искусства (керамика, текстиль, дерево);
- о выполнении учебных и творческих заданий с учетом специфики жанра изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт);
- об алгоритме создания творческой работы в области декоративно-прикладного искусства — от эскиза, к выполнению в материале.
- о выполнении творческих заданий с учетом специфики вида декоративно-прикладного искусства (платок, тарелка и пр.).

Задачи метапредметные – формирование следующих умений:

- ориентироваться в видах, жанрах, материалах и техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- применять терминологию изобразительного искусства;
- анализировать учебное задание, уметь грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- применять колористические и графические навыки работы при выполнении учебного задания и создании авторского произведения;
- выявлять наилучшее композиционное решение при выполнении учебного задания и создании авторского произведения;
- применять навыки работы с подготовительными материалами: набросками, эскизами;
- выявлять особенности работы в материале и уметь самостоятельно преодолевать технологические трудности при реализации художественного замысла;
- уметь создавать авторское произведение на основе самостоятельного решения технологических и творческих задач;

Задачи личностные:

- способствовать развитию художественно-творческих способностей обучающихся, их образному и ассоциативному мышлению;
- воспитывать художественно - эстетический вкус, интеллектуальную и эмоциональную сферы, творческий потенциал личности; формировать устойчивую потребность в общении с произведениями искусства и самостоятельном создании творческих работ.

Программа предназначена для старшеклассников (9-11 классы), выбравших углубленное изучение различных видов и жанров изобразительного (ИЗО) и декоративно-прикладного искусства (ДПИ), и освоение практических навыков работы в различных материалах и техниках с целью расширения базовых навыков и формирования практических умений в создании художественно-творческих работ в

области ИЗО и ДПИ. Реализация программы рассчитана на 2 календарных года, в объеме 216 часов, в ходе проведения 6 образовательных сессий.

Предлагается следующее распределение учебного материала по сессиям:

I сессия – *Живопись (работа с натуры; материалы и техники) (36 часов).*

II сессия – *Графика (работа с натуры; материалы и техники) (36 часов).*

III сессия – *Декоративно-прикладное искусство (знакомство с основными видами, материалами и техниками) (36 часов).*

IV сессия – *Живопись (композиция в живописи; материалы и техники) (36 часов).*

V сессия – *Графика (композиция в графике; материалы и техники) (36 часов).*

VI сессия – *Декоративно-прикладное искусство (предмет и интерьер; материалы и техники) (36 часов).*

Практическая составляющая программы направлена на знакомство с различными видами, жанрами и материалами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, включающих в себя лекционные и практические (художественно-творческие) занятия, изучение и анализ учебных и научных материалов, электронных ресурсов, иллюстраций, работу с натуры и по-воображению и т.д. Базовые знания, получаемые обучающимися на занятиях, контролируются в процессе, опросов, выполнения творческих заданий.

Художественно-творческие занятия являются одной из самых эффективных форм обучения. В связи с этим особенно актуальным для реализации данной программы является формирование у обучающихся:

- практических навыков работы в разных материалах и техниках искусства;
- умения самостоятельно и творчески мыслить, создавая авторские композиции в различных жанрах, материалах и техниках;
- умения анализировать произведения искусства, воспринимать художественно-культурные объекты;

Формой отчетности образовательных сессий по программе **«Материалы и техники изобразительного и декоративного искусства»** являются художественно-творческие задания (работа с натуры) и авторские композиции (на заданную тему).

Учебно-тематический план

I сессия

«Живопись»: знакомство основными жанрами (натюрморт, пейзаж, портрет), изучения способов работы различными водорастворимыми красками (акварель, гуашь/акрил).

№ п/п	Название темы	Количество часов			
		Всего	Теоретические занятия	Практические занятия	Лектор
1.	Жанры живописи, материалы и техники	6	6		
2.	Портрет	10		10	
3.	Пейзаж	10		10	
4.	Натюрморт	10		10	
	Итого:	36			

II сессия

«Графика»: знакомство основными видами и техниками (рисунок, работа мягкими материалами, графика), изучение способов работы различными графическими материалами (карандаш, пастель, тушь/маркер).

№ п/п	Название темы	Количество часов			
		Всего	Теоретические занятия	Практические занятия	Лектор
1.	Графика: виды, техники, материалы.	6	6		
2.	Рисунок (карандаш) - натюрморт.	10		10	
3.	Цветная графика (пастель) - пейзаж.	10		10	
4.	Черно-белая графика (тушь/маркер) - автопортрет	10		10	
	Итого:	36			

III сессия

«Декоративно-прикладное искусство»: знакомство с основными видами, и технологиями (ткачество, керамика, роспись/резьба по дереву и др.), изучение способов работы различными материалами (текстиль, керамика, дерево), выполнение проектов произведений.

№ п/п	Название темы	Количество часов			
		Всего	Теоретические занятия	Практические занятия	Лектор
1	Декоративно-прикладное искусство утилитарные и художественно-эстетические качества; основные виды и материалы	6	6		
2.	Текстиль (роспись по ткани, ткачество)	10		10	
3.	Керамика (роспись по фарфору, мелкая пластика)	10		10	
4.	Дерево (роспись по дереву, резьба по дереву)	10		10	
	Итого:	36			

IV сессия

«Композиция в цвете»: станковая живописная композиция, декоративная колористическая композиция.

№ п/п	Название темы	Количество часов			
		Всего	Теоретические занятия	Практические занятия	Лектор
1	«Композиция в цвете». Произведения станкового и декоративного искусства	6	6		
2.	Станковая фигуративная композиция	10		10	
3.	Декоративная колористическая композиция на основе натурной постановки	10		10	
4.	Декоративная колористическая композиция в заданном формате.	10		10	
	Итого:	36			

V сессия

«Композиция в графике»: станковая композиция, книжная графика, декоративная графическая композиция

№ п/п	Название темы	Количество часов			
		Всего	Теоретические занятия	Практические занятия	Лектор
1	«Композиция в графике». Произведения станкового искусства и книжные иллюстрации	6	6		

2.	Станковая фигуративная композиция (рисунок мягкими материалами)	10		10	
3.	Декоративная графическая композиция на основе натурной постановки (в технике коллаж из бумаги)	10		10	
4.	Книжная графика: буквица, виньетка (тушь, перо)	10		10	
	Итого:	36			

VI сессия

«Композиция в декоративном искусстве», работа в материалах и техниках ДИ

№ п/п	Название темы	Количество часов			
		Всего	Теоретические занятия	Практические занятия	Лектор
1.	Декор предметов (особенности композиции, материалы и техники)	6	6		
2.	Вариант 1. «Платок». Роспись по ткани, выполнение изделия на основе разработанного эскиза Вариант 2. «Мини - гобелен» выполнение изделия на основе разработанного эскиза.	10		10	
3.	«Сувенир». Создание объекта (керамика)	10		10	
4.	«Тарелка». Роспись по дереву	10		10	
	Итого:	36			

Содержание программы

«Материалы и техники изобразительного и декоративного искусства»

Раздел I. «Живопись»: знакомство основными жанрами (натюрморт, пейзаж, портрет), изучения способов работы различными водорастворимыми красками (акварель, гуашь/акрил) (36 часов).

Тема 1. Жанры живописи, материалы и техники

(всего 6 ч.: теория – 6 ч.)

1. Определение понятий: живопись как вид изобразительного искусства (станковая, монументальная), стили в искусстве (от классики — до авангарда) – 2 часа.

2. Жанры живописи: портрет (автопортрет, парадный портрет, портрет-этюд и др.) - 1 час.
3. Жанры живописи: пейзаж (ландшафтный, архитектурный (урбанистический), морской (марина), и др.) – 1 час.
4. Жанры живописи: натюрморт (тематический, из геометрических фигур, в интерьере и др.) – 1 час
5. Основные характеристики материалов и техник живописных произведений (масляная, темперная живопись, фреска, современные водорастворимые материалы, например – акриловые краски) – 1 час.

Тема 2. Портрет (всего 10 ч.: практика — 10 ч.)

Практические занятия — натурная постановка.

Задания для обучающихся:

1. Знакомство с натурой: определение характера постановки (этюд, парадный портрет, портрет в интерьере); выполнение набросков и зарисовок с натуры; поиск наилучшего композиционного решения – 2 часа.
2. Подготовительная работа: выбор пропорций и формата произведения (до А2); определение композиционного решения портрета, анализ композиционных связей окружения (фона) и модели в реальном формате; выявление особенных характеристик природы и окружения; завершение подготовительного рисунка к живописному произведению – 4 часа.
3. Выполнение учебной работы – портрет (бумага, гуашь): определение колористической гаммы постановки; работа над живописным произведением «от общего – к частному», анализируя композиционно-пластические связи окружения и модели и выявляя художественно-выразительные особенности постановки; разработка деталей всей композиции и завершение работы над «портретом» – 4 часа.

Тема 3. Пейзаж (всего 10 ч.: практика — 10 ч.)

Практические занятия — работа с натуры.

Задания для обучающихся:

1. Знакомство с натурой: выбор места и мотива изображения (ландшафтный пейзаж); выполнение набросков и зарисовок с натуры; поиск наилучшего композиционного решения – 2 часа.
2. Подготовительная работа: выбор пропорций и формата произведения – до А2; определение композиционного решения пейзажа; выявление особенных пространственных и колористических характеристик природы; выполнение подготовительного рисунка к живописному произведению – 4 часа.

3. Выполнение учебной работы – пейзаж (бумага, акварель): определение колористической гаммы постановки; работа над живописным произведением «от общего – к частному», выявляя художественно-выразительные особенности пейзажа; разработка деталей всей композиции и завершение работы над заданием – 4 часа.

Тема 4. Натюрморт (всего 10 ч.: практика — 10 ч.)

Практические занятия — работа с натуры.

Задания для обучающихся:

1. Знакомство с натурой: анализ постановки, определение основной характеристики натюрморта (тематический / в интерьере); выполнение набросков и зарисовок с натуры; поиск наилучшего композиционного решения – 2 часа.
2. Подготовительная работа: выбор пропорций и формата произведения (до А2); определение композиционного решения натюрморта; выявление основных характеристик предметов и драпировок (форма, пропорции, цвет, материал, фактура); анализ композиционных связей окружения (фона) и предметов в реальном формате; выполнение подготовительного рисунка к живописному произведению – 4 часа.
3. Выполнение учебной работы – натюрморт (бумага, акриловые краски): определение колористической гаммы постановки; работа над живописным произведением «от общего – к частному», анализируя композиционно-пластические связи окружения и предметов и выявляя художественно-выразительные особенности натурной постановки; разработка наиболее значимых и определяющих характер постановки деталей и элементов композиции; завершение работы над заданием – 4 часа.

Раздел II «Графика»: знакомство основными видами и техниками (рисунок, работа мягкими материалами, графика), изучение способов работы различными графическими материалами (карандаш, пастель, тушь/маркер) (36 часов).

Тема 1. Графика: виды, техники, материалы.

(всего 6 ч.: теория – 6 ч.)

1. Определение понятий: графика как вид изобразительного искусства – «печатная или тиражная графика» (произведения, созданные с использованием авторских (изготовленных автором-художником) печатных форм) и «уникальная графика» (произведения, созданные в единственном экземпляре, такие как рисунок, коллаж и др.) – 2 часа.
2. Виды графики: станковая графика (станковый рисунок, эстамп, все виды гравюры); книжная графика (иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложка, и др.); журнальная и газетная, прикладная и промышленная (плакат, упаковка, вывеска и др.); компьютерная графика – 2 часа.

3. Основные характеристики техник (рисунок, гравюра, полиграфия и др.) и материалов (карандаш, тушь, уголь, сангина, пастель) – 2 часа.

Тема 2. Рисунок (карандаш) — натюрморт

(всего 10 ч.: практика — 10 ч.)

Практические занятия — работа с натуры.

Задания для обучающихся:

1. Знакомство с натурой: анализ постановки, определение основной характеристики натюрморта (конструктивный (из геометрических предметов) / орнаментальный (из бытовых и декоративных предметов с явно-выраженной орнаментальной и ритмической составляющей композиции); выполнение набросков и зарисовок с натуры; поиск наилучшего композиционного решения – 2 часа.
2. Подготовительная работа: выбор пропорций и формата произведения (до А2); определение композиционного решения натюрморта; выявление основных светотональных характеристик предметов и драпировок (форма, пропорции, тон, текстура); анализ композиционных связей окружения (фона) и предметов в реальном формате; выполнение конструктивного построения – 4 часа.
3. Выполнение учебной работы – натюрморт (бумага, карандаш): определение тонального характера постановки (светлый/темный/контрастный); работа над графическим произведением «от конструктивного построения – к тональному решению», анализируя архитектурные связи окружения и предметов и выявляя художественно-выразительные особенности натурной постановки; разработка наиболее значимых и определяющих характер постановки деталей и элементов композиции; завершение работы над заданием – 4 часа.

Тема 3. Цветная графика (пастель) - пейзаж.

(всего 10 ч.: практика — 10 ч.)

Практические занятия — работа с натуры.

Задания для обучающихся:

1. Знакомство с натурой: выбор места и мотива изображения (урбанистический пейзаж); выполнение набросков и зарисовок с натуры; поиск наилучшего композиционного решения – 2 часа.
2. Подготовительная работа: выбор пропорций и формата произведения – до А2; определение композиционного решения пейзажа; выявление особенных пространственных, пропорциональных и «цветовых» характеристик натуры (условная колористическая гама, с учетом «цветного фона» произведения); выполнение подготовительного композиционного рисунка к графическому произведению – 4 часа.

3. Выполнение учебной работы – пейзаж (цветная бумага, пастель): определение условной колористической гаммы урбанистического мотива; работа над графическим произведением «от общего – к частному», выявляя художественно-выразительные особенности пейзажа; разработка деталей всей композиции и завершение работы над заданием – 4 часа.

***Тема 4. Черно-белая графика (тушь/маркер) — автопортрет
(всего 10 ч.: практика — 10 ч.)***

Практические занятия — работа с натуры.

Задания для обучающихся:

1. «Посмотреть на себя со стороны»: анализ собственных образно-выразительных характеристик; определение характера автопортрета (работа с зеркалом, «создание образа», автопортрет в интерьере); выполнение набросков и зарисовок с натуры; поиск наилучшего композиционного решения – 2 часа.
2. Подготовительная работа: выбор пропорций и формата произведения (до А2); определение композиционного решения произведения, анализ композиционных связей окружения (фона) и «модели» в реальном формате; выявление условных светотональных характеристик натуры и окружения; завершение подготовительного рисунка к графическому произведению – 4 часа.
3. Выполнение учебной работы – автопортрет (бумага, тушь/маркер): выявление контраста и определение гармоничного соотношения черного и белого цвета в композиции; работа над графическим произведением «от общего – к частному», выявляя художественно-выразительные особенности собственного образа; разработка деталей всей композиции и завершение работы над «автопортретом» – 4 часа.

Раздел III. «Декоративно-прикладное искусство»: знакомство с основными видами, и технологиями (ткачество, керамика, роспись/резьба по дереву и др.), изучение способов работы различными материалами (текстиль, керамика, дерево), выполнение проектов произведений.

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство: утилитарные и художественно-эстетические качества; основные виды и материалы (всего 6 ч.: теория – 6 ч.).

1. Классификация декоративно-прикладного искусства по: материалу (металл, керамика, текстиль, дерево, стекло и пр.) – 2 часа.
2. Классификация декоративно-прикладного искусства по: технике выполнения произведения/изделия (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, и пр.) – 2 часа.

3. Классификация декоративно-прикладного искусства по: функциональным признакам использования предмета (мебель, игрушки, посуда и пр.) – 2 часа.

Тема 2. Текстиль (роспись по ткани, ткачество)

(всего 10 ч.: практика — 10 ч.)

Практические занятия — анализ иллюстративного материала; разработка декоративной композиции как проекта произведения / изделия.

Задания для обучающихся:

1. Анализ иллюстративного материала, подобранного педагогом, по темам «роспись по ткани (батик)», «ткачество», «гобелен»: выявление технологических и художественных характеристик произведения/изделия – 2 часа.

2. Разработка декоративной композиции произведения/изделия:

- *Вариант 1.* «Платок» (проект изделия для выполнения в технике «холодный батик»: выбор темы (растительный / геометрический мотив); разработка вариантов композиционного и колористического решения – 4 часа.

- *Вариант 2.* «Мини-гобелен» (проект изделия для выполнения в технике ручного ткачества: выбор темы (растительный / пейзажный мотив); разработка вариантов композиционного и колористического решения – 4 часа.

3. Выполнение проекта произведения/изделия: определение формата и размера изделия (платок — 75x75 см; «мини-гобелен» - до формата А3); выполнение линейного рисунка в натуральную величину; выполнение колористической разработки проекта – 4 часа.

Тема 3. Керамика (роспись по фарфору, мелкая пластика)

(всего 10 ч.: практика — 10 ч.)

Практические занятия — анализ иллюстративного материала; разработка декоративной композиции как проекта произведения / изделия.

Задания для обучающихся:

1. Анализ иллюстративного материала, подобранного педагогом, по темам «роспись по фарфору», «мелкая пластика» (свистулька): выявление технологических и художественных характеристик произведения/изделия – 2 часа.

2. Разработка декоративной композиции произведения/изделия:

- *Вариант 1.* «Тарелка» (проект изделия для выполнения в технике надглазурной росписи по фарфору: выбор темы (растительный / геометрический мотив); разработка вариантов композиционного и колористического решения – 4 часа.

- *Вариант 2.* «Свистулька» (проект изделия для выполнения в технике лепки из глины: выбор темы (птица / животное); разработка вариантов композиционного и колористического решения – 4 часа.

3. Выполнение проекта (возможно нескольких вариантов) произведения/изделия: определение формата и размера изделия (тарелка — диаметр 25 см; «свистулька» — высота до — 15 см); выполнение линейного рисунка в натуральную величину; выполнение колористической разработки проекта — 4 часа.

Тема 4. Дерево (роспись / резьба по дереву) (всего 10 ч.: практика — 10 ч.)

Практические занятия — анализ иллюстративного материала; разработка декоративной композиции как проекта произведения / изделия.

Задания для обучающихся:

1. Анализ иллюстративного материала, подобранного педагогом, по темам «роспись по дереву» (виды традиционной росписи и изделий), «резьба по дереву» (виды традиционной резьбы и изделий): выявление технологических и художественных характеристик произведения/изделия — 2 часа.

2. Разработка декоративной композиции произведения/изделия:

- *Вариант 1.* «Тарелка/подставка» (проект изделия для выполнения по мотивам традиционного народного творчества: выбор темы и вида росписи (растительный / геометрический мотив; мезенская, городецкая, хохлома и др. виды росписей); разработка вариантов композиционного и колористического решения — 4 часа.

- *Вариант 2.* «Декоративная доска» (проект изделия для выполнения в технике резьбы: выбор темы (растительный / геометрический мотив); разработка вариантов композиционного и колористического решения — 4 часа.

3. Выполнение проекта (возможно нескольких вариантов) произведения/изделия: определение формата и размера изделия (тарелка/подставка — диаметр 25см; «декоративная доска» — до формата А5); выполнение линейного рисунка в натуральную величину; выполнение колористической разработки проекта — 4 часа.

Раздел IV «Композиция в цвете»: станковая живописная композиция, декоративная колористическая композиция.

Тема 1. «Композиция в цвете». Произведения станкового и декоративного искусства (всего 6 ч.: теория — 6 ч.)

1. Определение понятий: что такое «композиция»; особенности создания сюжетных живописных композиций (картин); отличительные особенности станковой, монументально-декоративной и декоративной композиции — 2 часа.

2. Виды композиции в станковой и декоративной живописи: плоскостная-фронтальная, объемно-пространственная, декоративная орнаментальная — 2 часа.

3. Роль цвета в композиции — 2 часа.

Тема 2. Станковая фигуративная композиция
(всего 10 ч.: практика — 10 ч.)

Практические занятия — художественно-творческая работа.

Задания для обучающихся:

1. Подготовительная работа: выбор темы и мотива изображения (праздник, салют, отдых и пр.); выполнение предварительных зарисовок и композиционных разработок; поиск наилучшего композиционного решения – 2 часа.
2. Начало работы над художественно-творческим произведением: выбор пропорций и формата произведения – до А2; определение композиционного центра и ритмического построения «картины»; выявление пространственных характеристик; выполнение линейного композиционного рисунка к живописному произведению – 4 часа.
3. Выполнение художественно-творческой работы – станковой фигуративной композиции (бумага, гуашь/акрил): определение колористической гаммы; работа над произведением «от общего – к частному», выявляя художественно-выразительные особенности и пространственной композиции станкового произведения; разработка деталей всей композиции и завершение работы над заданием – 4 часа.

Тема 3. Декоративная колористическая композиция
(всего 10 ч.: практика — 10 ч.)

Практические занятия — художественно-творческая работа на основе натурной постановки (натюрморт).

Задания для обучающихся:

1. Знакомство с натурой: анализ постановки, определение основных характеристик натюрморта (композиционное построение, колористическая гамма, формы и пропорции предметов); выполнение набросков и зарисовок с натуры; разработка авторского композиционного решения, с учетом основных аспектов декоративной композиции (плоскостная, замкнутая, ярко выраженная ритмическая составляющая) – 2 часа.
2. Подготовительная работа: выбор пропорций и формата произведения, в соответствии с авторским композиционным решением (до А2); определение композиционного центра и ритмической организации предметов и драпировок натюрморта; анализ композиционных связей окружения (фона) и предметов в реальном формате; выполнение конструктивного линейного рисунка к декоративной колористической композиции – 4 часа.
3. Выполнение учебной работы – натюрморт (бумага, акриловые краски): определение колористической гаммы постановки; работа над живописным произведением «от общего – к частному», анализируя композиционно-пластические связи окружения и предметов и выявляя художественно-выразительные особенности натурной постановки; разработка наиболее значимых и определяющих характер постановки деталей и элементов композиции; завершение работы над заданием – 4 часа.

Тема 4. Декоративная колористическая композиция в заданном формате (всего 10 ч.: практика — 10 ч.)

Практические занятия — художественно-творческая работа на основе выполненного задания (тема 3)

Задания для обучающихся:

1. Разработка замкнутой декоративной композиции на основе выполненного задания – натюрморта (тема 3): анализ художественно-выразительных особенностей декоративной колористической композиции; разработка композиционных схем в заданном формате (круг, квадрат); выбор способа ритмического построения (симметрия-асимметрия; статика-динамика); разработка колористической палитры декоративной композиции (до пяти колеров) – 2 часа.
2. Подготовительная работа: выбор формата произведения, в соответствии с авторским композиционным решением (круг, квадрат); построение декоративной композиции в реальном формате, на основе разработанных эскизов; выполнение конструктивного линейного рисунка к декоративной колористической композиции – 4 часа.
3. Выполнение художественно-творческой работы – декоративная колористическая композиция (бумага, гуашь/акрил): подготовка колеров, в соответствии с авторской идеей; работа над композицией; выявление художественно-выразительных особенности, соотношения форм и пропорций предметов и элементов; разработка орнаментальной и графической составляющих декоративной композиции; завершение работы над заданием – 4 часа.

Раздел V «Композиция в графике»: станковая композиция, книжная графика, декоративная графическая композиция

Тема 1. «Композиция в графике». Произведения станкового искусства и книжные иллюстрации (всего 6 ч.: теория – 6 ч.)

1. Особенности сюжетных композиций в станковой графике: образно-пластическое решение темы; схожесть и различия с живописной станковой композицией; декоративность, условность, выразительность; «графическая» серия – 2 часа.
2. Художественно-выразительные особенности и технических средства графики: линия, штрих, пятно; силуэт и контур; роль «фона» в графической композиции – 2 часа.
3. Книжная графика: иллюстрация, виньетка, заставка, буквица, обложка; функция в оформлении книги; особенности композиционного решения – 2 часа.

Тема 2. Станковая фигуративная композиция (всего 10 ч.: практика — 10 ч.)

Практические занятия — художественно-творческая работа.

Задания для обучающихся:

1. Подготовительная работа: выбор темы и мотива изображения (город, спорт, друзья и пр.); выполнение предварительных зарисовок и композиционных разработок; поиск наилучшего композиционного решения (лист, графическая серия) – 2 часа.
2. Начало работы над художественно-творческим произведением: выбор пропорций и формата произведения – до А2 (серия графических листов — до А3); определение композиционного центра и ритмического построения «картины»; выявление пространственных характеристик; выполнение линейного композиционного рисунка к графическому произведению – 4 часа.
3. Выполнение художественно-творческой работы – станковой фигуративной композиции (бумага, мягкие материалы): выбор материала (пастель, соус, сангина, уголь); работа над произведением «от общего – к частному», выявляя художественно-выразительные особенности станковой графической композиции (тон, силуэт, контур); разработка деталей всей композиции и завершение работы над заданием – 4 часа.

Тема 3. Декоративная графическая композиция в технике коллаж из бумаги (всего 10 ч.: практика — 10 ч.)

Практические занятия — художественно-творческая работа на основе натурной постановки (натюрморт).

Задания для обучающихся:

1. Знакомство с натурой: анализ постановки, определение основных характеристик натюрморта (композиционное построение, колористическая гамма, формы и пропорции предметов); выполнение набросков и зарисовок с натуры; разработка авторского композиционного решения, с учетом основных аспектов декоративной композиции (плоскостная, замкнутая, ярко выраженная ритмическая составляющая); определение условной колористической гаммы (до 5 цветов) – 2 часа.
2. Подготовительная работа: выбор пропорций и формата произведения, в соответствии с авторским композиционным решением (до А2); определение композиционного центра и ритмической организации предметов и драпировок натюрморта; анализ композиционных связей окружения (фона) и предметов в реальном формате; выполнение линейного рисунка на картоне для создания коллажа; подготовка «палитры» цветной бумаги к декоративной графической композиции – 4 часа.
3. Выполнение учебной работы – натюрморт (цветная бумага, клей ножницы, картон, маркер): подготовка предметов и элементов коллажа (вырезка из бумаги); работа над коллажем «от общего – к частному» (фон, предметы, детали); завершение работы над заданием (графическая проработка элементов) – 4 часа.

Тема 4. Книжная графика: «буквица», «виньетка»¹ (декоративная орнаментальная композиция) (всего 10 ч.: практика — 10 ч.)

Практические занятия — художественно-творческая работа

Задания для обучающихся:

1. Разработка особого декоративного элемента книжной графики - «буквица» или «виньетка»: выбор темы и мотива (литературное произведение по выбору обучающегося); разработка композиционных схем в определенном формате (квадрат, прямоугольник, круг, эллипс); выбор способа ритмического построения (симметрия-асимметрия; статика-динамика); разработка колористической палитры декоративной орнаментальной композиции (три цвета) – 2 часа.
2. Подготовительная работа: выбор формата произведения, в соответствии с авторским композиционным решением (квадрат, прямоугольник, круг, эллипс); построение декоративной орнаментальной композиции в увеличенном формате (до А3), относительно реального размера в книге; выполнение линейного рисунка разрабатываемого графического элемента – 4 часа.
3. Выполнение художественно-творческой работы – «буквица» / «виньетка» (бумага, гуашь/акрил): подготовка колеров, в соответствии с авторской идеей; разработка орнаментальной и графической составляющих декоративной композиции; завершение работы над заданием – 4 часа.

Раздел VI «Композиция в декоративном искусстве», работа в материалах и техниках декоративного искусства

Тема 1. Декор предметов: особенности композиционного решения, материалы и техники (всего 6 ч.: теория – 6 ч.)

Задания для обучающихся:

1. Особенности декорирования утилитарных и декоративных предметов: архитектура предмета; связь декора и функции; единство стилистического решения; орнаментальный декор – 2 часа.
2. Особенности декоративной композиции в создании и оформлении плоскостных предметов (художественный текстиль, керамика, фарфор, дерево): связь декоративного решения и формата; связь изображения, технологии выполнения декора и материала – 2 часа.
3. Особенности декоративного оформления объемных предметов (керамический предмет): связь декоративного решения и формы предмета; связь орнаментального изображения, технологии выполнения декора и материала – 2 часа.

1 Виньетка (фр. vignette) — украшение в книге или рукописи: небольшой рисунок или орнамент в начале или в конце текста. Виньетка представляет собой небольшую орнаментальную или сюжетную композицию, которая предваряет текст наподобие заставки или завершает его, выполняя функцию концовки. Кроме того, винюетки могут быть использованы и в самом тексте в качестве украшения угловых частей страницы.

Тема 2. Вариант 1. «Платок». Роспись по ткани
(всего 10 ч.: практика — 10 ч.)

Вариант 2. «Мини-гобелен». Ручное ткачество²
(всего 10 ч.: практика — 10 ч.)

Практические занятия — художественно-творческая работа, выполнение изделия в материале на основе разработанного эскиза (Раздел III, тема 2)

Задания для обучающихся:

- **Вариант 1. «Платок»**

1. Подготовка материалов и оборудования для росписи платка: натягивание ткани на раму (хлопок, шелк; размер – 75x75 см.); подготовка колеров (анилиновые красители) – 2 часа.

2. Подготовительная работа: перевод линейного рисунка композиции платка на ткань – 2 часа.

3. Выполнение изделия: работа резервирующим составом (прорисовка всех линий композиции); роспись колерами (анилиновыми красителями) в один или несколько слоев, в соответствии с авторским эскизом – 6 часов.

- **Вариант 2. «Мини-гобелен»**

1. Подготовка материалов и оборудования для ручного ткачества: натягивание основы на раму для ткачества (нити х/б); подготовка палитры нитей для ткачества («уточные» нити — натуральные (шерсть) / синтетические (акрил) / смешанные), в соответствии с разработанным эскизом – 2 часа.

2. Знакомство с основными приемами и способами гладкого и фактурного ткачества – 2 часа

3. Выполнение «мини-гобелена» в соответствии с разработанным эскизом и выбранным способом ручного ткачества (гладкое/фактурное) — 6 часов

Тема 3. «Сувенир - свистулька» (керамика)

(всего 10 ч.: практика — 10 ч.)

Практические занятия — художественно-творческая работа на основе разработанного проекта (Раздел III, тема 3)

Задания для обучающихся:

1. Подготовка материалов и оборудования для лепки – 2 часа.

2. Выполнение изделия или нескольких (птица / животное), в соответствии с разработанными проектами: лепка – 4 часа.

2 Повышенный уровень сложности выполнения работы в материале

3. Декорирование изделия: роспись ангобами³, сграффито (процарапывание), пастилаж⁴ (роспись из груши, калячницы) – 4 часа.

Тема 4. «Тарелка». Роспись по дереву (всего 10 ч.: практика — 10 ч.)

Практические занятия — художественно-творческая работа на основе разработанного проекта (Раздел III, тема 4)

Задания для обучающихся:

1. Подготовка материалов и оборудования для росписи по дереву: поверхность деревянной тарелки рекомендуется зашлифовать наждачной бумагой; покрыть грунтом для акриловых красок (белый/прозрачный) – 2 часа.
2. Подготовительная работа: нанесение линейного рисунка (растительный / геометрический мотив), с помощью копировальной бумаги в соответствии с ранее разработанным проектом; подготовка колеров для росписи (акриловые краски) – 2 часа.
3. Выполнение изделия / нескольких вариантов (тарелка — диаметр 25см): поэтапная роспись — от крупных предметов — к мелким деталям; графическая разработка (прорисовка белым или черным контуром, если это необходимо по проекту) – 4 часа.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Методическое обеспечение каждой из тем, входящих в программу, определяется их содержанием и спецификой освоения материала. Методика проведения занятий сориентирована на активизацию познавательной и художественно-творческой деятельности учащихся, развитию визуального и ассоциативного мышления, формированию мотивации к изучению композиции и техник изобразительного и декоративного искусства. Специфика курса требует теоретических и практических занятий, в специально оборудованных учебных классах и мастерских.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

-
- 3 Ангоб — покрытие из жидкой глины, которое наносят на поверхность сырого или обожженного изделия для получения более гладкой поверхности, маскировки нежелательной окраски изделий, создания художественного и рельефного рисунка и др.
 - 4 В грушу или пластмассовый флакон набирают ангоб и, ориентируясь на линии вспомогательного рисунка или свободно, наносят на поверхность изделия. Особенность техники заключается в том, что ангоб наносится на ещё не сохшее, влажное изделие. В итоге получается чуть выпуклый, рельефный узор.

1. Аллахвердова Е. Э. Батик. Глина. Дерево. Домаш. Рукоделие / Г. Э. Аллахвердова. - М.: АСТ: Астрель, 2004. - 79 с. ил.
2. Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта: учебное пособие/Н.П. Бесчастнов. - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 304 с.
3. Бесчастнов Н. П. Портретная графика / Н.П. Бесчастнов. - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. - 400 с.
4. Бесчастнов Н. П. Сюжетная графика: учебное пособие/Н.П. Бесчастнов. - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 432 с.
5. Бесчастнов Н. П. Цветная графика: учебное пособие/Н.П. Бесчастнов. - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 224 с.
6. Бесчастнов Н. П. Черно-белая графика: [учебное пособие для вузов по специальности "Художеств. проектирование текст. изделий"]/Н. П. Бесчастнов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005. - 270, [1] с.
7. Буткевич Л. История орнамента: Серия: Изобразительное искусство, Учебное пособие для вузов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008
8. Васильева, А. А. Основы рисунка: [учебно-методическое пособие для вузов по направлению 540700 (050700) Художественное образование]/А. А. Васильева, О. В. Шаюнова; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена / Васильева, А. А., Шаюнова, Ольга Васильевна - СПб.:Изд-во РГПУ, 2013. - 35 с.
9. Векслер А. К. Коллаж: учебно-методическое пособие /А. К. Векслер; Науч. ред. Б. А. Столяров; М-во культуры РФ, ФГБУК «Государственный Русский музей», РЦМПидТ, М-во образования и науки РФ, РГПУ им. А. И. Герцена. – СПб.: ГРМ, 2012. – 112 с. – (Техники в изобразительном и декоративном искусстве).
10. Векслер А. К. Ткачество. От ремесла до искусства: учебно-методическое пособие /Науч. ред. Б. А. Столяров, худож. А. К. Векслер; М-во культуры РФ, ФГБУК, «Государственный Русский музей», РЦМПидТ, М-во образования и науки РФ, РГПУ им. А. И. Герцена, РАО. – CD-ROM. – СПб.: ГРМ, 2013. – 176 с.: рис. – (Техники в изобразительном искусстве).
11. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования головы человека. Серия: Классическая библиотека художника. М: "Эксмо", 2004. - 120 с.
12. Дворкина И. А. Батик: Горячий. Холодный. Узелковый / И. А. Дворкина. - М.: Радуга, 2000. - 159 с. ил.
13. Дорофеева Ю. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа. Серия: Изобразительное искусство, Учебное пособие для вузов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014
14. Иоханнес Иттен. Искусство цвета : [пер. с нем.] / Иоханнес Иттен; [предисл. Л. Монаховой]. - М.:Аронов Д., 2008. - 94, [1] с.

15. Кадыйрова Л. Пленэр. Практикум по изобразительному искусству. Серия: Изобразительное искусство, Учебное пособие для вузов (Владос). М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012.
16. Казарин С. Н. Академический рисунок: практикум / С.Н. Казарин. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 87 с.
17. Корепанова О. А. Композиция от А до Я: ассоциативная композиция /О. А. Корепанова. - Ростов н/Дону: Феникс, 2014. - 458 с.
18. Королев В.А. Материалы и техники рисунка. Издательство: Изобразительное искусство, 1984, 2-е изд., 97.с. илл.
19. Кошаев В. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития. Серия: Изобразительное искусство, Учебное пособие для вузов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014
20. Ли Н. Г. Основы учебного академического рисунка : [учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 070603 "Искусство интерьера",270301"Архитектура"и другим] / Николай Ли.-М.: Эксмо, 2011.478, [1] с.
21. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция: [учебное пособие для вузов по специальности 030800 "Изобразительное искусство"] /Г. М. Логвиненко. - М.: ВЛАДОС, 2010. - 144 с. 2 учебное пособие Печ.
22. Лукина И. К. Рисунок и живопись : учебное пособие/И. К. Лукина; Е. Л. Кузьменко. Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. - 76 с.
23. Нижибицкий О. Н. Художественная обработка материалов : учебное пособие / О.Н. Нижибицкий. - Санкт-Петербург: Политехника, 2011. - 211 с.
Никитин А. М. Художественные краски и материалы : справочник/А.М. Никитин. Москва | Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 412 с.
24. Некрасова-Каратеева. О.Л. Этот удивительный мир предметов: образовательная программа «Путь в изобразительное искусство»: учебное пособие/ О. Л. Некрасова-Каратеева; М-во образования и науки РФ, РГПУ им. А.И. Герцена, М-во культуры РФ, ФГУК «Государственный Русский музей», РЦМПидТ. – CD-ROM. – СПб: ГРМ, Студия «НП-Принт», 2010. – 248 с.: ил.
25. Некрасова-Каратеева О. Л. Учимся лепить. Книжка-помощница. — 2-е изд., испр. — СПб. : Нестор-История, 2012. — 236 с., ил.
26. Омеляненко Е. В. Цветоведение и колористика /Е. В. Омеляненко. Москва: “Лань”, “Планета музыки”, 2017. - 103 с.
27. Паранюшкин, Р. В. Техника рисунка : учебное пособие для художественных специальностей/Р. В. Паранюшкин. - Ростов н/Дону:Феникс, 2006. - 187, [2] с.
28. Прокофьев Н. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. Серия: Изобразительное искусство, Учебное пособие для вузов (Владос). М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010

29. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву: Технология народно-художественных промыслов: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М., 2002. 304 с.: ил.
30. Столяров Б. А. Жанры живописи: учебный курс: образовательная программа «Путь в изобразительное искусство» /М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, М-во образования и науки РФ, ФГУК «Государственный Русский музей», РЦМПиДТ, РГПУ им. А. И. Герцена, РАО, Сев-Зап. отд-ние. – CD-ROM. – СПб.: ГРМ, 2004. – 287 с.: ил.
31. Столяров Б. А. Учись смотреть и видеть: введение в основы визуальной грамотности: учеб. пособие / М-во культуры РФ, ФГБУК «Государственный Русский музей», РЦМПиДТ, РАО. – CD-ROM. – СПб.: ГРМ, 2012. – 108 с.
32. Столяров Б. А. Язык изобразительного искусства: учебный курс: образовательная программа «Путь в изобразительное искусство» /М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, М-во образования и науки РФ, ФГУК «Государственный Русский музей», РЦМПиДТ, РГПУ им. А. И. Герцена, РАО, Сев-Зап. отд-ние. – CD-ROM. – СПб.: ГРМ, 2004. –183 с.: ил.
33. Харрисон Т. Акварельные пейзажи. Основы, техники, эксперименты. Изобразительное искусство. Руководства. Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2018.
34. Хэйнс Дж. Акварель без правил. Техники, эксперименты, практические советы. Изобразительное искусство. Руководства Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2018.
35. Цветкова Н.Н Искусство ручного ткачества. Издательство: СпбКО, 2014. - 148 с. ил.
36. Чиварди Дж. Рисунок. Художественный портрет. Серия: Классическая библиотека художника. М: "Эксмо", 2006. - 64 с.
37. Шокорова Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Шокорова Л. В.. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 74 с.
38. Эрл К. Роспись по шелку. основы мастерства / К. Эрл. – М. : Арт-Родник , 2005. - 111 с. ил.

Интернет-ресурсы:

Гид по музеям мира и галереям (материалы по искусству, статьи): www.smirnova.net
Энциклопедия искусства - галереи, история искусства, дополнительные темы: www.artprojekt.ru
[Векслер А.К. Декоративная колористическая композиция. Учебно-методическое пособие //электронный научный журнал. Методическое приложение к электронному научному изданию. URL: \[http:// met.emissia.org/ offline /2013/met007. htm\]\(http://met.emissia.org/offline/2013/met007.htm\)](http://www.artprojekt.ru)
[Векслер А.К. Коллаж из текстильных материалов. Учебно-методическое пособие// Методическое приложение к электронному научному изданию <http://met.emissia.org/offline/2013/met005.htm>](http://www.artprojekt.ru)
[Векслер А.К. Ручное ткачество. Учебно-методическое пособие // электронный научный журнал. Методическое приложение к электронному научному изданию. URL: <http://met.emissia.org/offline/2013/met006.htm>](http://www.artprojekt.ru)
Виртуальная коллекция произведений искусства: www.abcgallery.com

Виртуальный каталог икон: www.wco.ru/icons/ www.travellinks.ru/VirtualJourney/
Галереи живописи, фотографии и скульптуры: www.if-art.com
Галерея произведений изобразительного искусства, сгруппированных по эпохам и стилям: www.visaginart.narod.ru
Галерея шедевров живописи, скульптуры, архитектуры, мифология: www.smallbay.ru
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина: www.museum.ru/gmii/
Иллюстрированный словарь по искусству: www.eart.by.ru
Коллекция образовательных ресурсов по МХК: www.artclassic.edu.ru
Официальный сайт Третьяковской галереи: www.tretyakov.ru
Официальный сайт Русского музея: www.rusmuseum.ru
Официальный сайт Эрмитажа: www.hermitagemuseum.org
Портал музеев России: www.museum.ru
Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства: www.theatremuseum.ru
Сборник галерей живописи русских художников и художников XX века: www.artlib.ru
Современная мировая живопись: www.wm-painting.ru