

Министерство образования и науки Пермского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Академия первых»

ПРИНЯТА
педагогическим советом
ГБОУ «Академия первых»
Протокол от 13.03.2024 № 2

СОГЛАСОВАНО
на заседании экспертного совета
ГБОУ «Академия первых»
Протокол от 15.12.2023 № 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора
ГБОУ «Академия первых»
от 14.03.2024 № 51

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«Графика»

Возраст обучающихся: 12-15 лет

Срок реализации программы: 36 часов

Составитель программы:
Казаква Юлия
Викторовна, педагог
дополнительного
образования

Пермь
2024

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность (профиль) и уровень освоения программы: настоящая программа «Графика» является дополнительной общеразвивающей программой художественной направленности, относящейся к базовому уровню реализации.

Актуальность программы: Графическую основу имеет каждое произведение изобразительного искусства и художественный продукт. Будь то картина, рекламный плакат, принт на одежде или страница сайта. Всё начинается с тонального знака. Точка, линия, пятно – основа любого рисунка. Программа направлена на расширение представлений об академическом рисунке и графике как поле для творчества.

Педагогическая целесообразность: программные задания располагаются в методической последовательности по принципу от простого к сложному с учётом возраста обучающихся. Предусмотрено знакомство с такими графическими материалами и техниками, которые редко применяются в образовательном процессе, но способствуют поддержанию интереса к рисованию и открывают возможности для самовыражения.

Программа включает несколько основных этапов обучения:

1. формирование умений и навыков владения художественными материалами;
2. формирование умения выражения красоты окружающей действительности посредством изобразительной деятельности;
3. знакомство с живописью прошлого и настоящего;
4. возможность применения знаний и навыков, полученных на курсе, в будущем на практике.

Главный критерий обучения – результативность (качественное достижение конечного запланированного результата).

Отталкиваясь от основ, создаются новые формы и новые платформы для дальнейшего совершенствования индивидуального творчества.

Новые знания, умения и навыки обучающиеся получают на всех этапах обучения по программе.

Отличительные особенности программы. Отличительной особенностью программы «Графика» от уже существующих в этой области является то, что решение учебных задач академического рисунка происходит в процессе освоения нетипичных техник и материалов, а традиционные материалы применяются для решения новых задач, что способствует развитию творческих способностей. Данная программа основана на традициях художественного образования и учитывает опыт ведущих педагогов.

Новизна программы заключается:

- в знакомстве и изучении приемов работы графическими материалами;
- в формировании эстетического восприятия мира и специфики пространственного мышления, активизации образного и логического мышления;
- в развитии навыков самостоятельного построения композиции и последовательного ведения работы;
- в формировании понимания значения тона и силуэта.
- в раскрытии творческих способностей и потребности овладения графическими приёмами для решения художественных задач.

Целью реализации настоящей дополнительной общеразвивающей программы является раскрытие когнитивного потенциала, формирующего знания через творческую работу, развитие ассоциативного и креативного мышления как особого вида психологического взаимодействия с окружающей средой, развитие личности посредством графики.

Задачи реализации программы:

Обучающие задачи:

- получить конкретные знания о средствах выразительности графики;

- формировать умения использовать полученные знания в своей практической деятельности, а именно: использовать различные техники и материалы для решения той или иной художественной задачи;
- развить навыки соблюдения методической последовательности ведения работы, учитывая особенности материала;
- уметь использовать средства художественной выразительности;
- закрепить знания об основах композиции;
- закрепить навыки владения карандашом для передачи тональных отношений в условиях пространственно-воздушной среды.

Развивающие задачи:

- развить внимание, память, логическое мышление;
- развить глазомер и навыки владения материалами;
- развить творческие способности;
- развить интерес к изучению изобразительного искусства;
- развить представление о художественном творчестве как способе коммуникации с миром;
- способствовать самовыражению личности;
- выявить и поддержать одарённых обучающихся.

Воспитательные задачи:

- создать условия для личностного развития обучающихся;
- способствовать формированию ценностных ориентиров, личностных качеств (целеустремленность, дружелюбие, ответственность);
- привить навыки индивидуального творчества;
- способствовать позитивной социализации и профессиональному самоопределению;
- способствовать стремлению к завершению работы;
- формировать чувство уверенности;
- формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.

Адресат программы: программа «Графика» предназначена для детей 12-15 лет, которые имеют интерес к этой области деятельности, уже получили начальный набор знаний и умений в иных образовательных организациях. Так как программа относится к базовому уровню реализации, набор на обучение осуществляется на основании результатов конкурсного отбора на обучение, позволяющего оценить уровень готовности ребенка к обучению. Материалы и критерии конкурсного отбора формируются педагогами дополнительного образования, реализующими программу, по согласованию с Экспертным советом ГБОУ «Академия первых» (Приложение).

Состав объединения обучающихся (группы) – 15-20 человек.

Срок реализации программы: 36 академических часов. Программа предполагает интенсивный способ ее реализации за одну неделю.

Формы обучения: настоящая программа предполагает очную форму обучения.

Формы и режим занятий: Теоретическая подготовка включает инструктивные методические занятия, лекции, беседы. Практические занятия включают отработку практических навыков в процессе выполнения самостоятельных творческих работ.

Режим занятий: программа реализуется в течение одной учебной недели в соответствии с календарным графиком учреждения, в один учебный день – 6 академических часов занятий (за исключением воскресенья).

Ожидаемые результаты обучения и способы определения их результативности.

Данная программа направлена на развитие и формирование:

- знаний, умений и навыков, компетенций в области художественно-творческой подготовки;
- знаний терминологии изобразительного искусства;

- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- умений создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- умений самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- навыков анализа произведений графики;
- навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами;
- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры и глубины пространства;
- навыков подготовки работ к экспозиции.

Ожидаемый результат по обучающему компоненту программы:

- обучающийся получил конкретные знания о выразительных средствах графики и её разновидностях;
- обучающийся сформировал умения использовать полученные знания в своей практической деятельности;
- обучающийся развил навыки методически грамотного ведения графической работы;
- обучающийся умеет использовать средства художественной выразительности;
- обучающийся обучен основам композиции;
- обучающийся развил технические навыки передачи объёма, и плановости средствами графики

По результатам программы обучающийся владеет:

- навыками использования таких материалов как соус, пастель;
- навыками работы на тонированной бумаге;
- навыками последовательного ведения работы над гравюрой;
- целостным восприятием натуры.

По результатам программы обучающийся умеет:

- грамотно компоновать изображение в листе;
- грамотно передавать тональные отношения предметов к фону;
- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;

- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей;

- самостоятельно определять законченность в работе.

Обучающийся демонстрирует способность и готовность использовать полученные знания и навыки в своей практической деятельности, а именно:

- организовывать своё рабочее место, планировать свою работу;
- создавать эскиз и работать по нему;
- выражать свою точку зрения, работать индивидуально, самостоятельно.

Ожидаемый результат по воспитательному компоненту программы:

- обучающийся получил возможность для формирования ценностных ориентиров, личностных качеств (целеустремленность, дружелюбие, ответственность);

- обучающийся развил навыки индивидуального творчества;
- обучающийся получил возможность для позитивной социализации и профессионального самоопределения;
- обучающийся развил стремление к завершению работы;
- обучающийся сформировал чувство уверенности;
- обучающийся сформировал культуру труда и усовершенствовал свои трудовые навыки.

Способы определения результативности:

- педагогическое наблюдение;
- педагогический анализ результатов конкурсного отбора (входного контроля);
- анализ активности обучающихся на занятиях;

- диагностика личностного роста и продвижения (устный опрос, рефлексия);
- ведение журнала учета;
- подготовка итоговой выставки работ.

Формы подведения итогов реализации программы. Итоговый мониторинг результатов освоения программы осуществляется в формате общей выставки текущих и итоговых творческих работ, а также в формате участия во всероссийском и международном конкурсах детских работ.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной общеразвивающей программы

«Графика»

№	Название раздела, темы	Количество часов			Форма аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Вводная беседа. Графика как вид изобразительного искусства.	1	1	0	Опрос
2	Тон и тональная растяжка. Упражнения на тональную растяжку	4	1	3	Просмотр и анализ работ
3	Натюрморт «Тромплей» или «обманка». Анализ аналогов. Выполнение работы с натуры	6	1	5	Просмотр и анализ работ
4	Соус. Особенности и возможности графического материала. Выполнение рисунка с натуры в технике мокрого соуса.	6	1	5	Просмотр и анализ работ
5	Набросок и зарисовка с натуры. Работа на тонированной бумаге	4	1	3	Просмотр и анализ работ
6	Мягкие графические материалы (пастель, сангина). Автопортрет.	6	1	5	Просмотр и анализ работ
7	Печатная графика. Технология. Разработка	6	1	5	Просмотр и анализ работ

	эскиза, гравирование, печать.				
8	Итоговая выставка работ обучающихся	3	0	3	Итоговая выставка
	Итого	36	7	29	

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Вводная беседа «Графика как вид изобразительного искусства» (1 час)

Теория: Выразительные средства графики. Классификация видов графики. Элементы графики. Графические техники и материалы. Анализ произведений графики.

Тема 2. Тон и тональная растяжка. Упражнения на тональную растяжку (4 часа)

Теория (1 час): Тон и способы передачи тона в графике (штриховка, тушёвка).

Практика (3 часа): Выполнение упражнений на штриховку. Отработка навыка плавного перехода от одного тона к другому.

На листе А3 выполнить линейный рисунок не сложной декоративной композиции и выполнить её в тоне, используя штриховку графитным карандашом.

Тема 3. Натюрморт «Тромплей» или «обманка». Анализ аналогов. Выполнение работы с натуры (6 часов)

Теория (1 час): Анализ произведений живописи и графики, выполненных в жанре «Тромплей».

Практика (5 часов): выполнение рисунка натюрморта в жанре «Тромплей».

На листе А3 выполнить рисунок натюрморта в жанре «Тромплей». Закомпоновать изображение в листе, передать пропорции и объём, фактуру изображаемых предметов.

**Тема 4. Соус. Особенности и возможности графического материала.
Выполнение рисунка с натуры в технике мокрого соуса (6 часов)**

Теория (1 час): Соус как один из мягких графических материалов. Мягкие графические материалы их свойства. Возможности соуса. Методика работы соусом. Сухая и мокрая техники.

Практика (5 часов): Выполнение рисунка натюрморта с натуры в технике соуса.

Закомпоновать изображение в листе. Выполнить работу в тоне, соблюдая принцип «от общего к частному».

Тема 5. набросок и зарисовка. Работа на тонированной бумаге (4 часа)

Теория (1 час): набросок, зарисовка, скетч. Особенности использования тонированной бумаги для зарисовок и скетчей. Техника «трёх карандашей». Анализ работ художников в технике «трёх карандашей»

Практика (3 часа): Выполнение набросков и зарисовок с натуры. *Отработка навыка рисунка, используя тон бумаги + чёрный (уголь), красный(сангина), белый (мел, пастель).*

Тема 6. Мягкие графические материалы. Автопортрет (6 часов)

Теория (1 час): Анализ работ художников, выполненных мягкими графическими материалами. Пастель, сангина, уголь, сепия. Техника работы мягкими материалами. Основные пропорции головы и фигуры человека.

Практика (5 часов): Эскизный поиск и выполнение автопортрета на листе формата А3 мягкими графическими материалами.

Тема 7. Печатная графика. Технология. Разработка эскиза, гравирование, печать (6 часов)

Теория (1 час): Анализ работ, выполненных в различных печатных графических техниках. Технология выполнения гравюры на картоне.

Практика (5 часов): Разработка эскиза для гравюры на картоне. Гравирование печатной формы. Печать эстампов.

Тема 8. Итоговая выставка работ обучающихся (3 часа)

Теория: Рекомендации по оформлению и экспонированию графических работ.

Практика: Подготовка работ к выставке. Подбор паспарту. Монтаж выставки. Проведение итоговой выставки работ.

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

дополнительной общеразвивающей программы

«Графика»

№ п/п	Месяц	Число	Время проведения занятия	Форма занятия	Количество часов	Тема занятия	Место проведения	Форма контроля
1.	Месяц, число и время проведения занятий определяются конкретным периодом организации и проведения интенсивных профильных смен (периодов реализации дополнительной общеразвивающей программы)			Беседа	1 час	Вводная беседа «Графика как вид изобразительного искусства.	Аудитория	Опрос
2.					4 часа, в т.ч.:	Тон и тональная растяжка. Упражнения на тональную растяжку		Просмотр и анализ работ
2.1.				Интерактивная лекция	1	Тон и способы передачи тона в графике (штриховка, тушёвка).	Аудитория	
2.2.				Практикум	3	Разработка декоративной композиции на основе натурной постановки. Выполнение декоративной композиции в тоне. Отработка навыка штриховки.	Аудитория	
3.					6 часов, в т.ч.:	Натюрморт «Тромплей» или «обманка». Анализ аналогов. Выполнение работы с натуры		Просмотр и анализ работ
3.1				Лекция	1	Анализ произведений живописи и графики, выполненных в жанре «Тромплей», мастеров прошлого и современных художников	Аудитория	
3.2.				Практикум	1	Выполнение эскиза натюрморта. Композиционный поиск.	Аудитория	
3.2.				Практикум	4	Самостоятельное построение акварельных и акриловых композиций, вписанных в круг,	Аудитория	

				квадрат.		
4.		6 часов, в т.ч.:		Соус. Особенности и возможности графического материала. Выполнение рисунка с натуры в технике мокрого соуса		Просмотр и анализ работ
4.1.	Лекция	1		Возможности соуса. Техники работы. Анализ работ.	Аудитория	
4.2.	Практикум	1		Выполнение эскизов. Поиск композиции	Аудитория	
4.3.	Практикум	4		Выполнение рисунка с натуры в технике «мокрого соуса»	Аудитория	
5.		4 часа, в т.ч.:		Набросок и зарисовка с натуры. Работа на тонированной бумаге		Просмотр и анализ работ
5.1.	Лекция	1		Анализ работ. Техника «трёх карандашей». Особенности работы на цветной, тонированной бумаге.	Аудитория	
5.2.	Практикум	3		Выполнение набросков, зарисовок с натуры в технике «трёх карандашей»	Аудитория	
6.		6 часов, в т.ч.:		Мягкие графические материалы (пастель, сангина). Автопортрет.		Просмотр и анализ работ
6.1.	Лекция	1		Анализ работ, выполненных в технике пастели. Автопортрет в творчестве художников.	Аудитория	
6.2.	Практикум	1		Выполнение эскиза. Поиск композиционного решения автопортрета.	Аудитория	
6.3.	Практикум	4		Выполнение автопортрета в технике пастели.	Аудитория	

7.			6 часов, в т.ч.:	Печатная графика. Технология. Разработка эскиза, гравирование.		Просмотр и анализ работ
7.1.		Лекция	1	Разновидности и история развития. Анализ работ, выполненных в различных печатных техниках. Выявление характерных особенностей различных техник.	Аудитория	
7.2.		Практикум	1	Разработка эскиза для гравюры на картоне.	Аудитория	
7.3.		Практикум	4	Подготовка картона для печати (гравирование)	Аудитория	
8.			3 часа	Итоговая выставка работ обучающихся. Оформление, монтаж.	Аудитория	Итоговая выставка работ

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Материально-технические условия реализации программы

Наименование специализированных учебных помещений	Форма проведения занятий	Оборудование, перечень технических, графических средств и материалов, программное обеспечение
Аудитория	Лекция, интерактивная лекция, беседа, практикум	<ul style="list-style-type: none">- Бумага «Для черчения и рисования» А3 (200г/м)- Бумага для акварели А3- Бумага для пастели разных оттенков- Бумага крафтовая А3- Картон- Карандаши графитные различной мягкость (НВ, В, В2,)- Ластики- Пастель сухая цветная- Пастель сухая белая- Сангина (темная)- Соус- Краски масляные «Гамма» (сажа газовая, ультрамарин светлый, краплак красный темный)- Валик резиновый- Разбавитель для художественно-живописных работ №2- Клей ПВА- Емкость для воды;- Скотч бумажный (для крепления бумаги)- Ножи макетные- Полотенца бумажные,- Предметы для натюрмортных постановок,- Мольберты- Планшеты для крепления бумаги- Компьютер с выходом в интернет – 1 шт.;мультимедийный проектор – 1 шт.;экран – 1шт.;доска – 1 шт.

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

5.2. Учебно-методическое обеспечение программы

При организации обучения используется дифференцированный, индивидуальный подход. На занятиях используются следующие педагогические технологии: индивидуальный подход, развитие критического мышления, игровые.

Дополнительная общеразвивающая программа содержит теоретическую и практическую подготовку, большее количество времени уделяется выработке практических навыков.

Кроме традиционных методов используются эвристический метод; исследовательский метод, самостоятельная работа; диалог и дискуссия; приемы дифференцированного обучения, обеспечивающие обучение каждого обучающегося на уровне его возможностей и способностей.

Для реализации настоящей программы используются основные методы работы – развивающего обучения (проблемный, поисковый, творческий), дифференцированного обучения (уровневые, индивидуальные задания, вариативность основного модуля программы), игровые. При этом используются разнообразные формы проведения занятий: лекция, беседа, индивидуальный практикум, коллективный практикум.

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требований к порядку проведения занятий и адаптирована к возрастным особенностям обучающихся.

Данная программа нацелена на развитие следующих компетенций обучающихся в соответствии с программными требованиями, в том числе:

- знание основных художественных школ, исторических периодов развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;
- знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров изобразительного искусства;
- знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;

- умение использовать средства графики, их изобразительно-выразительные возможности.

6. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Учебная литература:

1. Алексеев П. К., А. Л. Короткова, В. А. Трофимов, основы изобразительной грамоты. Учебное пособие. Санкт-Петербург. 2011.
2. Голова человека. Основы учебного академического рисунка. Москва: Эксмо. 2009.
3. Изаксон А. Гризайль // Художник. 1962, № 7. С.61-62.
4. Рисунок. Наброски и зарисовки. Москва. Академия 2004.
5. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Москва. Эксмо, 2007.
6. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, 1996.
7. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания. – М., 1999.
8. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. Москва: Эксмо 2018.
9. Школа изобразительного искусства /в десяти выпусках/. Выпуск 1-2. – М.: Изобразительное искусство, 1986 – 1989.

Список рекомендуемой литературы

Методическая литература:

1. Бесчастнов Н.П. Чёрно-белая графика. Москва Владос. 2002.
2. Бесчастнов Н.П. Сюжетная графика, Москва Владос. 2012.
3. Бесчастнов Н.П. Портретная графика Москва Владос. 2007.
4. Простое рисование. Горельшев Дмитрий. Москва. МИФ, 2019.
5. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992.

Отборочное задание на программу «Графика»

Представить фото/скан-копии 3-5 работ, выполненных с натуры.

Техника выполнения: карандаш, акварель, гуашь.

Размер: А4, А3.

Творческие работы должны быть выполнены претендентом на участие в программе ЛИЧНО.

Работы, выполненные по видео-урокам и на мастер-классах, рассматриваться не будут.

Приглашение обучающихся на программу будет осуществляться на основании рейтинга оценивания работ.