

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа №1»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

**Предметная область
ВО.00. Вариативная часть**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
ВО.02. ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА**

Стерлитамак 2024

«Рассмотрено»

Методическим советом

МАУ ДО ДХШ №1

«27» августа 2024 г.

«Утверждаю»

Директор МАУ ДО ДХШ №1

Курбатов В.А.

«27» августа 2024 г.

Разработчики:

Мухаметдинова В.Н., заместитель директора по УР МАУ ДО ДХШ №1,
отличник образования РБ, почетный работник СПО РФ

Шиканов А.И., преподаватель МАУ ДО ДХШ №1, почетный член академии
художеств г. Пиза (Италия)

Рецензенты:

Абдрахманова Н.М., тьютор специальности «Дизайн» ГАПОУ СМПК,
отличник образования РБ

СОДЕРЖАНИЕ

I. Пояснительная записка.....	4
II. Содержание учебного предмета.....	9
III. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	21
IV. Формы и методы контроля, система оценок.....	21
V. Методическое обеспечение учебного процесса.....	22
VI. Средства обучения.....	23
VII. Список литературы.....	25

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Печатная графика» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись» и составляет вариативную часть данной предпрофессиональной программы.

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Программа «Печатная графика» тесно связана с программами по рисунку, композиции станковой, живописи и с пленэром. Именно в печатной графике в концентрированном виде проявляется знание основ рисунка, основных законов композиции и цветоведения. Предмет «Печатная графика» – это дисциплина, на которой обучающиеся продолжают углублять свои знания этих учебных предметов через освоение разнообразных графических приемов.

Печатная графика дает обучающимся уже своим эффектом печати утвердить в себе «суверенность» настоящего художника, что очень важно при формировании личности юных художников. Помимо внешнего эффекта, графика, в особенности гравюра, приучает к аккуратности в работе.

Задача выполнения задания в технике «гравюра» – научить понимать искусство, его суть и язык; дать знания, навыки для самостоятельной творческой работы, используя при этом различные графические средства.

Знакомство с предметом «Печатная графика» начинается в 5 классе с изучения и закрепления знаний обучающихся об основных видах графического искусства:

1. Станковая графика.
2. Книжная графика
3. Плакат.
4. Эклибрис.
5. Прикладная графика.

Более подробно преподносится информация об основных техниках печатной графики (монотипия, линогравюра, сухая игла и т. д.).

Для обучения основам печатной графики предлагаются следующие графические техники:

- Гравюра на картоне
- Гравюра на линолеуме (черно-белая)
- Гравюра на линолеуме цветная (с одной доски с последующей доработкой)
- Гравюра на линолеуме цветная (2-3 доски)
- Монотипия черно-белая
- Монотипия цветная
- Диатипия
- Гравюра на пластике
- Сухая игла
- Тиснение по картону
- Прорезная гравюра на бумаге

Знакомство с вышперечисленными техниками графики дают достаточное понимание возможностей печатной графики, прививают вкус к восприятию полиграфической продукции.

Темы для изучения, включенные в программу, представляют собой обязательный минимум содержания образования, т.е. то, что обучающиеся должны освоить. Освоение обязательного минимума обучающимися должно дать ожидаемые результаты, соответствующие уровням обучения. Однако, в соответствии с требованиями вариативности образования, содержание программы может дифференцироваться. Уровень сложности предлагаемых практических заданий также может корректироваться в сторону усложнения или упрощения в работе с реальным контингентом обучающихся, в связи с разно-уровневым и индивидуальным подходом, личностной ориентацией на то, что обучающийся может освоить. Главное – соблюсти полноту, разнообразие содержания программы и достижение ожидаемых результатов.

Для освоения той или иной техники графики, программой предполагается проведение бесед, выполнение ряда упражнений, самостоятельное выполнение эскизов композиций на заданную тему и выполнение тиража на станке или вручную. Гравюры, выполненные учащимися, участвуют в учебных просмотрах, в выставках и конкурсах.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Печатная графика» реализуется при 8 -летнем сроке обучения - в 5 - 8 классах.

При реализации программы «Печатная графика» с 8 - летним сроком обучения: аудиторные занятия в 5-7 классах – четыре часа в неделю, в 8 классе – час в неделю, самостоятельная работа - два часа в неделю.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Печатная графика» при 8-летнем сроке обучения составляет 891 час, из них: 561 час – аудиторные занятия, 330 – самостоятельная работа.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации								Всего часов
	5		6		7		8		
КЛАССЫ	9	10	11	12	13	14	15	16	
ПОЛУГОДИЯ	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия (в часах)	64	68	64	68	64	68	16	17	429
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	264
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	96	102	96	102	96	102	48	51	693
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		зачет	

Цели и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Печатная графика» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также:

- расширить творческие интересы учащихся, воспитать активную личность с нестандартным творческим мышлением;

- передать опыт в освоении новых графических техник;
- развить навыки и умения, необходимые для создания творческих художественных работ;
- научить использовать язык, понятия и принципы графического вида искусств;
- выявить одаренных детей в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета:

приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению графических работ, в том числе:

- знаний свойств графических материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знаний разнообразных техник графики;
- умений видеть и передавать тоновые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- навыков в использовании основных техник и материалов;
- навыков последовательного ведения графической работы;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Печатная графика» осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Продолжительность уроков – 40 минут.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- 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 изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической

литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по печатной графике оснащена рабочими столами, доской, печатным станком, ручным прессом для гравюры, наборами инструментов для выполнения гравюры.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

5 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид Учеб ного заян- тия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 полугодие					
1.	Беседы о видах и техниках печатной графики. История возникновения и развития графики. Инструменты и материалы	урок	6	2	4
2	Техника печати монотипия. Одноцветная плоская печать. Линия и пятно, как основные изобразительные средства одноцветной монотипии.	урок	12	4	8
3	Монотипия цветная «Портрет»	урок	12	4	8
4	Выполнение графического листа с использованием разнофактурных материалов	урок	18	6	12
5	Знакомство с техникой «Фроттаж»	урок	6	2	4
6	Диатипия «Дворик в деревне»	урок	24	8	16
7	Монотипия на тему башкирского эпоса «Урал-батыр»	урок	17	6	11
	Контрольный урок	урок	1		1
	Итого за полугодие:		96	32	64
2 полугодие					
8	Силуэт в гравюре. «Стилизованные животные и птицы»	урок	18	6	12
9	Линия в гравюре. «Декоративный натюрморт»	урок	30	10	20
10	Гравюра на картоне. Способы обработки печатной формы из картона	урок	12	4	8
11	Выполнение гравюры на картоне «Пейзаж»	урок	24	8	16
12	Граттаж. Иллюстрация башкирских сказок	урок	17	6	11
	Зачет (просмотр)	урок	1		1
	Итого за полугодие:		102	34	68
	Итого за год:		198	66	132

6 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид Учеб ного заня- тия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 полугодие					
1.	Гравюра на картоне « Осенние мотивы». Высокая печать	урок	30	10	20
2	Гравюра на пластике. Особенности работы	урок	18	6	12
3	Выполнение гравюры на тему «Котовасия»	урок	18	6	12
4	Гравюра на пластике (серия) по теме конкурса	урок	29	10	19
	Контрольный урок	урок	1		1
	Итого за полугодие:		96	32	64
2 полугодие					
5	Тиснение по бумаге. Орнаментальная композиция, имитирующая рельеф багета с центральным элементом в виде вензеля.	урок	12	4	8
6	Ритмическая композиция в гравюре. Орнаментальная композиция	урок	18	6	12
7	Прорезная гравюра на бумаге «Восточная сказка»	урок	30	10	20
8	Итоговая работа в технике печатной графики. Сюжетная композиция	урок	42	14	27
	Зачет (просмотр)	урок	1		1
	Итого за полугодие:		102	34	68
	Итого за год:		198	66	132

7 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид Учеб ного заня- тия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 полугодие					
1.	Линогравюра. История возникновения и развития, технология выполнения.	урок	6	2	4
2	Линогравюра. Линия черная и белая. Силуэт черный и белый.	урок	12	4	8
3	Сочетание выразительных средств в линогравюре	урок	12	4	8
4	Линогравюра. Книжная графика.	урок	24	8	16
5	Линогравюра. Иллюстрация к башкирскому эпосу «Урал-батыр»	урок	41	14	27
	Контрольный урок	урок	1		1
	Итого за полугодие:		96	32	64
2 полугодие					

6	Силуэт в гравюре. Экслибрис	урок	12	4	8
7	Линогравюра. Плакат	урок	18	6	12
8	Линогравюра «Декоративный пейзаж»		30	10	20
9	Цветная линогравюра с одной доски с последующей доработкой.	урок	42	14	27
	Зачет (просмотр)	урок	1		1
	Итого за полугодие:		102	34	68
	Итого за год:		198	66	132

8 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид Учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 полугодие					
1.	Сюжетная композиция в технике «Сухая игла»	урок	47	32	15
	Контрольный урок	урок	1		1
	Итого за полугодие:		48	32	16
2 полугодие					
2	Итоговая работа в технике печатной графики на свободную тему	урок	50	34	16
	Зачет (просмотр)	урок	1		1
	Итого за полугодие:		51	34	17
	Итого за год:		99	66	33

СОДЕРЖАНИЕ

5 класс

1. Тема: Беседы о видах и техниках печатной графики. История возникновения и развития графики. Инструменты и материалы

Знакомство с разнообразием видов печатной графики и их классификацией. Знакомство с видами печати (ручная, с помощью станка). Краски для печати. Выбор бумаги для печати. Правила оформления гравюр. Знакомство с организацией рабочего места обучающегося, его подготовкой к работе, правильной посадкой. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и правильным использованием, техникой безопасности при выполнении заданий. Оборудование: таблицы (структурирующие виды и направления печатной графики, географию и национальные особенности), иллюстрации мастеров зарубежной и российской графики. Материалы: различные сорта бумаги, типографские и

масляные краски, цинк, линолеум, картон, штихеля, резцы. Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов по печатной графике

2. Тема: Техника печати монотипия. Одноцветная плоская печать. Линия и пятно, как основные изобразительные средства одноцветной монотипии

Беседа о технике плоской печати (литография, монотипия, офсет, принтерная печать). Объяснение технологии выполнения одноцветной монотипии. Выполнение изображения в технике одноцветной монотипии по заранее подготовленным наброскам и зарисовкам учащихся, где линия и пятно являются основным средством выразительности. Материалы: бумага, карандаш, типографская краска, стекло для раскатывания краски, валик для раскатывания краски и чистый валик, разнофактурные валики. Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме.

3. Тема: Монотипия цветная «Портрет»

Объяснение технологии выполнения цветной монотипии. Выполнение изображения в технике цветной монотипии по заранее подготовленным наброскам и зарисовкам учащихся, где линия и пятно являются основным средством выразительности. Материалы: бумага, карандаш, типографская краска, стекло для раскатывания краски, валик для раскатывания краски и чистый валик, разнофактурные валики. Самостоятельная работа: наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению.

4. Тема: Выполнение графического листа с использованием разнофактурных материалов

Обучение технологии выполнения графического листа с использованием разно фактурных материалов. Создание выразительного образа в листе, при использовании разно фактурных материалов (сетки, ткань, рельефные обои и т.д.) Материалы: карандаш, ластик, копировальная бумага, бумага различной плотности и фактуры, рельефные обои, сетки, фактурная ткань, клей ПВА, ножницы, резец, карандаш. Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме.

5. Тема: Знакомство с техникой «Фроттаж»

Обучение методам фроттажа. Выполнение творческой работы в этой технике. Формирование способности добиваться выразительности образа в этой нетрадиционной технике. Материалы: карандаш, ластик, копировальная бумага, бумага, валик. Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

6. Тема: Диатипия «Дворик в деревне»

Знакомство с технологией выполнения диатипии. Выполнение предварительных упражнений и эскизов, затем серии графических листов на тему «Дворик в деревне» с использованием техники диатипии. Материалы: бумага, карандаш, типографская краска, стекло для раскатывания краски, валик для раскатывания краски и чистый валик, разнофактурные валики. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок архитектурного пейзажа.

7. Тема: Монотипия на тему башкирского эпоса «Урал-батыр»

Чтение башкирского эпоса «Урал-батыр», зарисовка персонажей по описанию и представлению. Выполнение изображения в технике монотипии по подготовленным наброскам и зарисовкам обучающихся на данную тему. Развитие фантазии, воображения, применение полученных знаний о технике и приемах. Материалы: бумага, карандаш, типографская краска, стекло для раскатывания краски, валик для раскатывания краски и чистый валик, разнофактурные валики. Самостоятельная работа: выполнение эскиза композиции башкирского эпоса, поиск образов персонажей композиции.

8. Тема: Силуэт в гравюре. «Стилизованные животные и птицы»

Использование в печатной графике средств художественной выразительности: контурная линия, штрих, пятно, тон, иногда также цвет. Самый простой вариант черно-белых композиций – черное изображение на белом фоне или белое на черном. Зарисовка животных и птиц пятном, поиск интересных движений, ракурсов. Стилизация с соблюдением цельности форм. Материалы: бумага, карандаш, типографская краска, стекло для раскатывания краски, валик для раскатывания краски и чистый валик, черная акварель и кисти для зарисовок. Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме.

9. Тема: Линия в гравюре. «Декоративный натюрморт»

Значение линии в гравюре. Разнообразие линий для передачи формы, пространства, композиционного центра. Знакомство с инструментами, для выполнения разных по толщине и длине линий. Выполнение декоративного натюрморта. Материалы: бумага, карандаш, резцы и штихели различного профиля типографская краска, линолеум, стекло для раскатывания краски, валик для раскатывания краски и чистый валик. Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков на заданную тему.

10. Тема: Гравюра на картоне. Способы обработки печатной формы из картона

Знакомство с технологией выполнения гравюры на картоне. Повторение правил безопасности при работе с канцелярским ножом. Выполнение эскиза гравюры. Перевод эскиза на картон, предварительно проклеенный жидким клеем (ПВА, столярный). Гравировка изображения при помощи канцелярского ножа. Печать тиража производится вручную или на станке при небольшом давлении. Материалы: карандаш, ластик, копировальная бумага, картон, клей ПВА, канцелярский нож, валик, краска для печати, бумага. Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем.

11. Тема: Выполнение гравюры на картоне «Пейзаж»

Закрепление технологии выполнения гравюры на картоне. Выполнение эскиза гравюры. Перевод эскиза на картон, предварительно проклеенный жидким клеем (ПВА, столярный). Гравировка пейзажа при помощи канцелярского ножа. Печать тиража производится вручную или на станке при небольшом давлении. Материалы: карандаш, ластик, копировальная бумага, картон, клей ПВА, канцелярский нож, валик, краска для печати, бумага. Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков пейзажа.

12. Тема: Граттаж. Иллюстрация башкирских сказок

Знакомство с технологией выполнения граттажа. Подготовка листа под граттаж. Повторение правил безопасности при работе с канцелярским ножом. Выполнение эскиза граттажа по иллюстрированию башкирских сказок. Перевод эскиза на подготовленный лист для граттажа. Гравировка изображения при

помощи канцелярского ножа. Материалы: карандаш, ластик, бумага, канцелярский нож, воск, черная тушь и гуашь, клей ПВА. Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков башкирских сказок.

6 класс

1. Тема: Гравюра на картоне « Осенние мотивы». Высокая печать

Закрепление технологии выполнения гравюры на картоне. Отличие высокой печати от плоской и глубокой. Выполнение эскиза гравюры. Перевод эскиза на картон, предварительно проклеенный жидким клеем (ПВА, столярный). Гравировка пейзажа при помощи канцелярского ножа. Печать тиража производится вручную или на станке при небольшом давлении. Материалы: карандаш, ластик, копировальная бумага, картон, клей ПВА, канцелярский нож, валик, краска для печати, бумага. Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков осенних мотивов.

2. Тема: Гравюра на пластике. Особенности работы

Особенности технологии выполнения гравюры на пластике. Инструменты и материалы для выполнения гравюры. Выполнение предварительных упражнений на пластике: орнаментов, несложных композиций для отработки навыка работы на материале. Овладеть техникой работы резцами на пластике. Материалы: бумага для эскизов и печати, карандаш, ластик, копировальная бумага, стекло для раскатывания краски, валик, алюминиевая ложка для ручной печати. Самостоятельная работа: подбор иллюстраций эстампов.

3. Тема: Выполнение гравюры на тему «Котовасия»

Выполнение композиции по предложенным Международным конкурсом «Котовасия» темам. Использование средств художественной выразительности: линия, штрих, пятно, тон, цвет. Техника гравюры - по выбору обучающихся. Материалы: бумага для эскизов и печати, карандаш, ластик, копировальная бумага, пластик, картон, типографская краска, штихели различного профиля, стекло для раскатывания краски, валик, алюминиевая ложка для ручной печати. Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков.

4. Тема: Гравюра на пластике (серия) по теме конкурса

Закрепление навыка работы на пластике. Выполнение композиции по предложенным конкурсом темам. Использование средств художественной выразительности: линия, штрих, пятно, тон, цвет. Материалы: бумага для эскизов и печати, карандаш, ластик, копировальная бумага, пластик, картон, типографская краска, штихели различного профиля, стекло для раскатывания краски, валик, алюминиевая ложка для ручной печати. Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков.

5. Тема: Тиснение по бумаге. Орнаментальная композиция, имитирующая рельеф багета с центральным элементом в виде вензеля

Знакомство с техникой рельефной печати на примере создания орнамента, имитирующего рельеф багета с центральной композицией в виде вензеля, с технологией создания рельефа на бумаге путем изготовления печатной формы из твердых сортов линолеума. Выполнить рельеф резцами. Закрепить навыки работы с резцами. Освоить печать на станке. Изготовить тираж. Материалы: бумага для эскизов, карандаш, ластик, копировальная бумага, линолеум, угловой штихель и станок для печати. Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме.

6. Тема: Ритмическая композиция в гравюре. Орнаментальная композиция

Ритм в композиции: в сюжетной и орнаментальной. Знакомство с техникой прорезной гравюры в ходе выполнения орнаментальной композиции. Выполнить доску в виде «орнаментального кружева», в которой планируемые светлые места представляют собой сквозные отверстия. Нарботка навыков владения канцелярским ножом. Материалы: бумага для эскизов и вырезки, карандаш, ластик, копировальная бумага, нож канцелярский. Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме.

7. Тема: Прорезная гравюра на бумаге «Восточная сказка»

Закрепление техники прорезной гравюры на бумаге в ходе выполнения композиции. Выполнить композицию «Восточная сказка», в которой планируемые светлые места представляют собой сквозные отверстия. Нарботка навыков владения канцелярским ножом. Материалы: бумага для эскизов и вырезки,

карандаш, ластик, копировальная бумага, нож канцелярский. Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме.

8. Тема: Итоговая работа в технике печатной графики. Сюжетная композиция

Закрепление техники печатной графики в ходе выполнения сюжетной композиции. Техника и материалы выполнения гравюры – по выбору обучающихся. Разработка эскиза сюжетной композиции, перевод эскиза на картон, пластик или линолеум. Печать тиража производится вручную или на станке при небольшом давлении. Материалы: карандаш, ластик, копировальная бумага, картон, пластик, клей ПВА, канцелярский нож, штихели, валик, краска для печати, бумага. Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков сюжетной композиции.

7 класс

1. Тема: Линогравюра. История возникновения и развития, технология выполнения

Знакомство с технологией выполнения гравюры на линолеуме. История возникновения и развития, технология выполнения. Формирование навыков владения материалами и инструментами, а также технологией выполнения линогравюры. Освоить алгоритм выполнения линогравюры. Овладеть техникой работы резцами и способами выемки линолеума для создания темного, либо светлого силуэта. Материалы: бумага для эскизов и печати, карандаш, ластик, копировальная бумага, линолеум, типографская краска, штихели различного профиля, стекло для раскатывания краски, валик, алюминиевая ложка для ручной печати. Самостоятельная работа: подбор иллюстраций линогравюр.

2. Тема: Линогравюра. Линия черная и белая. Силуэт черный и белый

Разработать эскиз, используя линии черные и белые, силуэт черный и белый. Перевести эскиз в материал с помощью кальки и копировальной бумаги. Нарботать навыки владения штихелями (резцами) различного профиля. Отработать технологию высокой печати. Материалы: карандаш, ластик, копировальная бумага, линолеум, уголковый штихель, бумага и краска для печати, стекло, валик, косточка или ложка для ручной печати. Самостоятельная работа:

выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем.

3. Тема: Сочетание выразительных средств в линогравюре

Создание декоративного образа города с использованием различных средств выразительности (линия, силуэт, фактура). Разработать эскиз и перевести эскиз в материал с помощью кальки и копировальной бумаги. Нарботать навыки владения штихелями (резцами) различного профиля. Отработать технологию высокой печати. Материалы: карандаш, ластик, копировальная бумага, линолеум, угольный штихель, бумага и краска для печати, стекло, валик, косточка или ложка для ручной печати. Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков на тему декоративного образа города.

4. Тема: Линогравюра. Книжная графика

Беседа о книжной графике. Книга, ее составные части и элементы оформления. Игра-экскурсия по выставке «Мастера книжной графики». Анализ изобразительного языка мастеров книжной графики. При выполнении композиции - закрепление основных средств художественной выразительности, отработка умения использования светотонального контраста для выделения главного в композиции. Выполнение эскизов. Эскиз переводится на линолеум и гравировается. При печати тиража можно экспериментировать с цветовыми подкладками, последовательной печатью со сдвигом. Материалы: бумага для эскизов и печати, графитный карандаш, ластик, перо, кисти, тушь, линолеум, штихели различного профиля, типографская краска, стекло, валик, ложка для печати или печатный станок. Самостоятельная работа: анализ работ художников-иллюстраторов.

5. Тема: Линогравюра. Иллюстрация к башкирскому эпосу «Урал-батыр»

Выбор эпизодов из произведения для иллюстрирования. Создание иллюстрации к башкирскому эпосу «Урал-батыр» с использованием изобразительных приемов, соответствующих литературному стилю произведения. Выполнение эскизов. Эскиз переводится на линолеум и гравировается. При печати тиража можно экспериментировать с цветовыми подкладками, последовательной печатью со сдвигом. Материалы: бумага для эскизов и печати, графитный карандаш, ластик, перо, кисти, тушь, линолеум, штихели различного профиля,

типографская краска, стекло, валик, ложка для печати или печатный станок. Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков на заданную тему.

6. Тема: Линогравюра. Силуэт в гравюре. Эклибрис

Выполнение эклибриса используя выразительность силуэта. Формирование навыков владения материалами и инструментами, а также технологией выполнения линогравюры. Разработать эскиз эклибриса с использованием стилизованного силуэта объекта, отражающего сущность характера автора эклибриса. Освоить алгоритм выполнения линогравюры. Овладеть техникой работы резцами и способами выемки линолеума для создания темного, либо светлого силуэта. Создать целостную образно – шрифтовую композицию. Освоить технику ручной печати. Познакомиться с прикладной графикой и произведениями эклибриса в творчестве художников. Материалы: бумага для эскизов и печати, карандаш, ластик, копировальная бумага, линолеум, типографская краска, штихели различного профиля, стекло для раскатывания краски, валик, алюминиевая ложка для ручной печати. Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем.

7. Тема: Линогравюра. Плакат

Плакат в печатной графике. История развития плаката. Познакомиться с прикладной графикой и произведениями плаката в творчестве художников. Особенности выполнения плаката. Выполнение эскиза плаката. Формирование навыков владения материалами и инструментами, а также технологией выполнения линогравюры. Овладеть техникой работы резцами и способами выемки линолеума для создания темного, либо светлого силуэта. Создать целостную композицию. Освоить технику ручной печати. Материалы: бумага для эскизов и печати, карандаш, ластик, копировальная бумага, линолеум, типографская краска, штихели различного профиля, стекло для раскатывания краски, валик, алюминиевая ложка для ручной печати. Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков для выполнения плаката.

8. Тема: Линогравюра «Декоративный пейзаж»

Выполнение пейзажа с использованием линии, как основного средства выразительности. Выполнение эскиза стилизованного пейзажа. Отработка умения преобразовывать в рисунке реальные образы в декоративные, необычные. Формирование умения выделять главное в композиции пейзажа. Выполнение эскиза плаката. Формирование навыков владения материалами и инструментами, а также технологией выполнения линогравюры. Овладеть техникой работы резцами и способами выемки линолеума для создания темного, либо светлого силуэта. Создать целостную композицию. Освоить технику ручной печати. Материалы: бумага для эскизов и печати, карандаш, ластик, копировальная бумага, линолеум, типографская краска, штихели различного профиля, стекло для раскатывания краски, валик, алюминиевая ложка для ручной печати. Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков для выполнения декоративного пейзажа.

9. Тема: Цветная линогравюра с одной доски с последующей доработкой

Выполнить цветную линогравюру с одной доски. Научить обучающихся программировать последовательность выполнения работы. Выполнить два последовательных отпечатка разного цвета с одной доски, подвергаемой дополнительной доработке. Внести ритмическое начало в композицию путем легкого смещения доски при печати. Материалы: бумага для эскизов, карандаш, ластик, копировальная бумага, линолеум, угловатый штихель, станок для печати. Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме.

8 класс

1. Тема: Сюжетная композиция в технике «Сухая игла»

Создать целостную сюжетную композицию по выбору. Обучение графической техники «сухая игла», которая наилучшим образом способствует раскрытию темы композиции. Формирование навыков владения материалами и инструментами, а также технологией выполнения сухой иглы на пленке. Материалы: бумага для эскизов и печати, карандаш, ластик, пленка, типографская краска, штихели различного профиля, стекло для раскатывания краски, валик, алюминиевая ложка для ручной печати. Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков для выполнения сюжетной композиции.

2. Итоговая работа в технике печатной графики на свободную тему

Выполнение итоговой графической композиции (целостной, эмоциональной, выразительной). Закрепление умения отбора основных средств выразительности, при создании композиции, понятий и применение основных правил и законов станковой композиции, алгоритма работы над созданием графических композиций. Материалы: бумага для эскизов и печати, бумага различной плотности и фактуры, рельефные обои, сетки, фактурная ткань, клей ПВА, ножницы, резец, графитный карандаш, ластик, перо, кисти, тушь, линолеум, штихели различного профиля, типографская краска, стекло, валик, ложка для печати или печатный станок. (Набор материалов зависит от выбора техники, в которой будут выполняться работы). Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков на заданные темы.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающиеся должны иметь представление о разнообразии графических видов изобразительного искусства, включая печатные (книжная графика, экслибрис, прикладная графика, станковая графика), иметь углубленные знания об истории развития печатной графики. Уметь грамотно, в соответствии с замыслом, выбирать вид формата (горизонтальный, вертикальный, квадрат). Владеть различными средствами графики и композиции (линии, штрихи, пятна, точки; кулисная перспектива, линейная перспектива, световая перспектива и др.). Иметь представление о стилизации в печатной графике (линогравюра, гравюра на картоне, сухая игла и др.). Иметь навыки безопасного ведения работы резцами по линолеуму, пластику и картону. Знать основные этапы ведения работы над выполнением гравюры, знать различные техники печатной графики и иметь представление о технологии выполнения работы в этих техниках. Уметь самостоятельно выполнять творческую работу руководствуясь замыслом и техническими особенностями графической техники в любой из изученных техник графики, начиная с эскиза и заканчивая оформлением оттиска. Должны уметь владеть терминологией данного вида графики, владеть техниками плоской и высокой печати на начальном профессиональном уровне, приемами печати на печатном станке и вручную.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (контрольная работа, зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.

Критерии оценок

Оценивание работ на просмотре осуществляется по следующим критериям:

“5” (*«отлично»*) - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи; изделие выполнено аккуратно, с соблюдением технологических приемов, соблюдена последовательность ведения работы, высокая степень самостоятельности при работе над изделием

“4” (*«хорошо»*) - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность; изделие выполнено достаточно аккуратно, незначительны отклонения в соблюдении технологических приемов, соблюдена последовательность ведения работы. Самостоятельность достаточно высокая.

“3” (*«удовлетворительно»*) - работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен; изделие выполнено не достаточно аккуратно, отклонения в соблюдении технологических приемов, не соблюдена последовательность ведения работы, низкий уровень самостоятельности.

«2» (*неудовлетворительно*) - работа не закончена или не выполнена вообще, очевидны ошибки на всех этапах ведения работы, отсутствие самостоятельности в работе.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

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

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет. Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

Самостоятельные работы по печатной графике просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

VI. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Для успешного результата в освоении программы по композиции станковой необходимы следующие учебно-методические пособия:

- наглядные пособия по различным графическим техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; работы учащихся из методического фонда школы;

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

Оборудование кабинета печатной графики:

1. Офортный станок (большой)
2. Офортный станок (250 мм)
3. Столы, стулья
4. Резцы по линолеуму (штихели)
5. Штихели для сухой иглы
6. Фонд работ учащихся, выполненный в технике печатной графики
7. Работы мастеров, выполненные в технике печатной графики
8. нож канцелярский
9. ложка для ручной печати
10. кисти мягкие и щетинные
11. валики резиновые

Материалы:

1. линолеум
2. пластик (ПВХ)
3. пленка
4. картон
5. бумага (ватман)
6. фактурные материалы (обои, сетки, кружева ит.д.)
7. типографская краска
8. масляные краски
9. стекло (оргстекло)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева В.В. Что такое искусство? – М.: Советский художник, 1991. – 240 с.: ил.
2. Алехин А.Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа. Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1984. – 160 с.: ил.
3. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический словарь. / Под общ. ред. А.М. Кантора. – М.: Эллис Лак, 1997. – 736 с.
4. Апчинская Н.В. Марк Шагал. Графика. – М.: Советский художник, 1990.
5. Бердслей О. Шедевры графики. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 216 с., ил.
6. Бернштейн Б.М. Ильмар Торн. Графика. – М.: Советский художник, 1978.
7. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов 630200 «Художеств. проектирование изделий текстил. и лег. пром-ти». – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 301 с.: ил. – (Изобразительное искусство).
8. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Художественное проектирование текстильных изделий». – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 271 с.: ил. – (Изобразительное искусство).
9. Библия в картинах/собрание картин к Ветхому и Новому завету художника Густава Доре в подлинных гравюрах на дереве Паннемакера, Пизана, Гюреля и др. – СПб: Т-ва М.О. Вольфъ
10. Бидstrup Херлуф. Жизнь и творчество. /Текст, пер., сост. М.Б. Косова. – М.: Искусство, 1988. – 359 с., ил.
11. Гренчук Ю.Я. Художественная структура книги. М.: Книга, 1984. – 208 с., ил
12. Дали: Шедевры графики. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 224 с., ил.
13. Емельянович И.И., Бесчастнов Н.П. Печатный рисунок на ткани (проблемы графической организации). – М.: Легпромбытиздат, 1990. – 224 с.: ил.
14. Клабуновский Б.И. Линогравюра/ Учебное пособие для студентов-заочников художественно-графических факультетов педагогических институтов. – М.: «Просвещение», 1968. – 88 с., ил.

15. Книжные знаки московских художников. Вып. II. – М.: Изобразительное искусство, 1982.
16. Кокорин А.В. В стране великого сказочника. – М.: Советский художник, 1988. – 240 с., ил.
17. Крещение Руси. 988 – 1988./ Репринтное издание/ ил. Кузнецов К.К. – Изд. «Заря».
18. Кузнецов Э.Д. Звери и птицы Евгения Чарушина. – М.: Советский художник, 1983. – 162 с., ил.
19. Кузьмин Н.В. Страницы былого / серия «Художник и книга. Воспоминания». – М.: Книга, 1984.
20. Лебедев В.В. Охота. – М.: Советский художник, 1978.
21. Милашевский В.А. Вчера, позавчера... / серия «Художник и книга. Воспоминания». – М.: Книга, 1989.
22. Мировое искусство. Андо Хиросигэ: Серии гравюр «53 станции Токайдо», «69 станций Кисокайдо» /сост. Иванова А. – СПб: ООО «СЗКЭО «Кристалл», 2006. – 160 с.: ил.
23. Мировое искусство. Кацусика Хокусай. Серии гравюр «36 видов Фудзи» /сост. Иванова А. – СПб: ООО «СЗКЭО «Кристалл», 2006. – 192 с., ил.
24. Мировое искусство (Мастера японской гравюры) /сост. И.Г. Мосин. – СПб: ООО «СЗКЭО «Кристалл», 2006. – 208 с., ил.
25. Нам песня строить и жить помогает. Комплект открыток / сост. А.Тищенко. – М.: Плакат, 1980.
26. Немировская М. Гурий Захаров. Графика (Мастера советского искусства). – М.: Советский художник, 1985.
27. Осетров Е.И. Золотой ключ. Этюды о книгах и книжках. – М.: Книга, 1977.
28. Очерки по истории и технике гравюры. В 14-ти тетрадях. – М.: Изобразительное искусство, 1987.
29. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах / Г.М. Коджаспирова. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 256 с. – (Высшее образование).
30. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство/Гл. ред. В.М. Полевой; Ред. кол.:

- В.Ф. Маркузон, Д.В. Сарабьянов, В.Д. Синюков (зам. гл. ред.). Изд в 2 кн. – М.: Советская Энциклопедия, 1986.
31. Пушкин А.С. Маленькие трагедии. Рисунки Г.А.В. Траугот. – М.: Советская Россия, 1988.
32. «Слово о полку Игореве» в гравюрах В.А. Фаворского /Рисунки. Эскизы. Гравюры/ ред. Ю.А. Молок. – М.: Искусство, 1987.
33. Советская цветная гравюра / сост. Турова В.В., Безменова К.В. – М.: Советский художник, 1978.
34. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания: учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 368 с.: ил.
35. Сысоев В.П. Александр Дейнека. В 2-х томах. – М.: Изобразительное искусство, 1989
36. Турова В.В. Что такое гравюра. – М.: Изобразительное искусство, 1968. – 160 с., ил. – (Молодежи об искусстве).
37. Чтобы ожили стены... Сборник / сост. Каменева Е. – М.: Молодая гвардия, 1969. – 144 с., ил.
38. Школа изобразительного искусства (в 10 томах) / т. 6. – М.: Искусство, 1966. – 204 с.: ил.
39. Щипанов А.С. Художнику-любителю. – М.: Советский художник, 1970. – 168 с.: ил.
40. Энциклопедический словарь юного художника/ Сост. Н.И. Платонова, В.Д. Синюков. – М.: Педагогика, 1983. – 416 с.: ил.
41. Эстамп: Руководство по графическим и печатным техникам/Л. Зорин. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 110 [2] с.: ил.