САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ И.Ф. СТРАВИНСКОГО»

Дополнительная общеразвивающая программа
в области изобразительного искусства Творческое объединение (группа)
«Графика»

Срок реализации программы -2 года

Санкт-Петербург
2024 год

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
СПб ГБУ ДШИ им. И.Ф. Стравинского
Протокол №1 от 30.08.2024

УТВЕРЖДЕНО
приказом СПб ГБУ
ДШИ им. И.Ф. Стравинского
30.08.2024 № 30.08.3.2024-ОСД

РАССМОТРЕНО
Методическим советом
СПб ГБУ ДШИ им. И.Ф. Стравинского
Протокол № 1 от 30.08.2024

Фаткуллина Наиля Мидхатовна

Фаткуллина Наиля Мидхатовна
C=RU, S=г. Санкт-Петербург, T=Заместитель директора по УМР, O="САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ""ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ И.Ф. СТРАВИНСКОГО""", CN=ПО-1081084613, ИНН=ЮЛ:0278999595, E=mirsmirskyschool@yandex.ru, G=Наиля Мидхатовна, SN=Фаткуллина, OU=Фаткуллина Наиля Мидхатовна
Дата подписания этого документа
2024-09-26 12:10:16

Разработчик (и) – **ЛУНКЕВИЧ АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА,** преподаватель изобразительного искусства СПБ ГБУ ДШИ им. И.Ф. Стравинского

Рецензент – **Ковалкина Наталья Ивановна -** заведующий художественным отделением, преподаватель изобразительного искусства СПБ ГБУ ДШИ им. И.Ф. Стравинского

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.Характеристика учебного предмета.
1.2.Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся.
1.3.Форма проведения учебных аудиторных занятий
1.4.Цели и задачи учебного предмета
1.5.Методы обучения
1.6.Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Пояснительная записка

1.1 Характеристика учебного предмета

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности в области изобразительного искусства «Графика» направлена на формирование эстетической культуры и художественного вкуса, развитие творческих способностей и образного мышления. Учебный курс «Графика» включает в себя освоение художественно-выразительных средств, материалов и техник уникальной, декоративной, печатной и книжной графики, практическое и теоретическое знакомство с основными видами искусства графики и их особенностями, освоение знаний специальной терминологии, знакомство с графическими произведениями ведущих мастеров. Основой данного курса является творческое освоение и применение различных видов и техник уникальной, декоративной, печатной и книжной графики. Наравне с изучением существующих классических техник и приемов, детям предоставляется возможность самостоятельно комбинировать разные материалы и предлагаются задачи, которые помогают осмыслить характер того или иного графического материала. При изучении техник печатной графики также приветствуется творческий подход, детям предоставляется возможность работы со станком, курс, включает в себя освоение авторской, творческой печати.

1.2 Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся.

Программа «Графика» рассчитана на 2 учебных года, 99 часов в год, 3 часа в неделю предполагаемый возраст детей в группах от 10 до 15 лет

1.3 Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе - от 5 до 10. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие в творческих мероприятиях.

1.4 Цели и задачи учебного предмета

Цели:

- Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости;
- Научить использовать выразительный язык графического искусства при создании творческой композиции и выражении творческой мысли.

Задачи:

- Освоить художественно-выразительные средства графики, понятие контрастов, ритмов, условностей;
- Освоить выразительные возможности и внутренний «характер» материалов уникальной графики;
- Дать представление о графике как искусстве, о ее видах и жанрах;
- Практически освоить некоторые виды печатной графики (линогравюра, гравюра на картоне, монотипия, сухая игла);
- Получить навыки работы на офортном станке;

- Освоить на практике этапы создания авторской книги как способа самовыражения;

7. Методы обучения

В учебном процессе применяются следующие основные методы:

1. объяснительно – иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций); 2. Частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов).

1.6 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Главным условием реализации является наличие эстампной мастерской. Мастерская должна быть организованна по всем правилам безопасности. Эстампная мастерская должна быть оснащена всеми необходимыми материалами и инструментами:

- Печатный (офортный) станок;
- Столы для занятий;
- Наглядные материалы: репродукции, работы методического фонда школы;
- Стеллаж для выполненных работ;
- Резцы для линогравюры, канцелярские ножи, шило, иглы;
- Силикатный клей, кисти;
- Плотный картон, медь, линолеум;
- Типографские краски, краски для глубокой и высокой печати.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебный курс «Графика» рассчитан на знакомство учащихся с основами графической композиции: организацией плоскости листа, разными видами стилизации, понятием статики и динамики. Освоение художественно-выразительных средств графики – линия, пятно, тон, фактура, ритмы, модули. Знакомство с разными видами графики прикладная, декоративная, станковая, печатная. Занятия по данному курсу рассчитаны на 33 рабочие недели по 3 часа, всего 99 часов.

Цель: Дать детям представления о графике как искусстве, изучить художественно-выразительные возможности графики, практически освоить эти особенности при работе над творческой композицией. *Задачи:*

- изучить возможности различных графических материалов на учебных заданиях;
- изучить графические средства выразительности – линия, пятно, тон, фактура и т.п.;
- освоить понятие контрастов, ритмов и условностей в графической композиции;
- создать творческую композицию, используя пластический язык графики;
- освоить техники печатной графики линогравюра, гравюра на картоне, монотипия, сухая игла;
- Познакомить детей с искусством книжной графики и на практике освоить этапы создания книги.
- Развивать навыки работы со стилизацией объектов живой и не живой природы
- Развивать навыки работы над композицией

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№	тема	Задачи	Техника и материалы	Кол. часов
1	Графическая стилизация, силуэт.	Вырезная силуэтная композиция на основе предложенных предметов сложной формы	Коллаж, черная и белая бумага, клей, ножницы	6
2	Графическая стилизация, линия	Создание композиции, основанная на линейном ритме (лес, тростник, камыш)	Кисть, тушь	3
3	«Ботаническая композиция»	Знакомство с техникой гравюра на картоне Выполнение ботанической композиции на небольшом формате, в работе используется как можно больше технических приемов работы с клеем шилом и ножом	Гравюра на картоне	6
4	«Геометрический танец»	из предложенных заготовок квадратиков и прямоугольников, разного тона и размера создать ритмическую композицию	нарезанные квадратики и прямоугольники белого, черного и 3-4 оттенков серого цвета, клей	3
5	« Любимое животное»	Создание графической композиции на основе реалистичного изображения любого животного	Гравюра на картоне	6
6	Образ сказочного животного	Создание графической композиции с использованием антропоморфной сказочной стилизации любого животного	Монотипия	6
7	Перфеличе	Знакомство с жанром перфеличе, мастерами и их работами. Создание авторской открытки	гравюра на картоне	6
8	«Противоположности»	Создание сюжетной графической композиции, поиск характера образа при помощи графической стилизации	коллаж	6
9	Тематический натюрморт	Создание графической композиции	каллография	9

		стилизованного натюрморта на основе натурных зарисовок различных предметов сложной формы		
10	Набивной орнамент	Знакомство с понятием орнамент и его формами в разных культурах. Создание паттерна	линогравюра	9
11	Насекомые	Графическая декоративная стилизация любого насекомого. В работе должна быть выполнена последовательная модификация формы от натуралистичной к декоративной.	линогравюра	9
12	Шоппер	Создание декоративной графической композиции на свободную тему с последующим нанесением ее на тканевый шоппер.	линогравюра	9
13	Книга художника	Знакомство с основными законами композиции в книжной графики, основными мастерами, знакомство с понятием артистбук. Создание артистбука в смешанной технике.	графические материалы по выбору, цветная бумага, картон, ножницы, клей нитки, канцелярские скобы	12
14	Экслибрис	Знакомство с жанром прикладной графики экслибрис. Создание экслибриса для семейной библиотеки.	линогравюра	9
				Всего 99 часов

2 год обучения

1	«Автопортрет»	Знакомство с видами портрета и портретами в искусстве графики. Создание графического композиционного портрета.	Гравюра на картоне	9
2	«Сон»	Создание графической сюжетной композиции на тему «Сон» с использованием форэскиза, выполненном на основе произвольных линий.	Гравюра на картоне	9

3	« Город»	Создание стилизованной графической композиции на основе архитектурных достопримечательностей любого города.	Линогравюра	9
4	Папка для графических работ	Создание папки для бумаг в текстильном переплете. Создание личной эмблемы с инициалами для нанесения теснения на папку.	Картон, текстиль, клей, линогравюра	9
5	«Прогулка»	Создание сюжетной графической композиция	каллография	9
6	«Календарь»	Каждый участник создает графический сюжет с одним месяцем, применяя знания, полученные на предыдущих занятиях	гравюра на картоне	9
7	Серия открыток к разным праздникам	Создание авторских открыток перфеличе к 5 необычным праздникам	Цветная линогравюра	12
8	Портрет мифологического героя	Создание графического образа по мотивам мифов народов мира	Сухая игла	9
9	Серия графических листов на тему «Музыка и танец»	В серии должны быть представлены от 4 до 8 работ отвечающих тематике и выражающих взгляд автора на тот или иной жанр танца или музыки.	монотипия	12
10	Книга художника	Создание авторской книги с использование печатных оттисков и добавлением шрифтовой композиции	Смешанная техника, коллаж	12
				Всего 99 часов

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- Умение применять художественно-выразительные средства графики в работе над творческой композицией
- Знание основ графической композиции
- Знание и владение техниками и материалами уникальной графики
- Знание основ композиции в книжной графике
- Владение некоторыми техниками и технологией печатной графики
- Умение творчески подходить к процессу печати при работе на офортном станке

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации

При реализации данной программы необходимо учитывать индивидуальные особенности личности каждого ученика, в связи с этим возможна свобода при выборе тем, заданий. Важно, чтобы педагог, работающий по данной программе, владел практическими навыками работы на офортном станке не только творчески, но и технически, т.к. необходимо строгое соблюдение мер безопасности. Занятия лучше всего проводить в форме мелкогрупповых. Важную роль в процессе успешного освоения учебного предмета играет своевременное выполнение самостоятельной работы. В данном предмете задачей самостоятельной работы ученика является поиск тематического материала, осмысление заданной темы и выполнение эскизных материалов.

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Список рекомендуемой учебной литературы

1. Звонцов В., Шистко В. Офорт, техника история. СПб: Аврора 2004г. */электронная версия книги в папке «школьная электронная библиотека»/*
2. Зорин Л.Н. Эстамп, руководство по графическим и печатным техникам. М.: Астрель 2004г.
3. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М., Владос,2006
   Режим доступа: https://studfiles.net/preview/5300410/
4. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.; Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.; Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002

Список дополнительной литературы

1. http://www.lplib.ru/bkg - библиотека книжной графики
2. http://www.exlibris.su/literatura.php - музей экслибриса
3. Герчук Ю. История графики и искусства книги. М., 2000. */электронная версия книги в папке «школьная электронная библиотека»/*
4. Ганкина Э. Художник в современной детской книге. М.,1997.
   /электронная версия книги в папке «школьная электронная библиотека»/
5. Конашевич В. Всякая всячина. Картинки для детей. Петроград, 1923. http://www.book-illustration.ru/read-chitat-knigi-konashevich.html
   http://www.raruss.ru/childrens-books/page-child3/3072-konashevich-just-picturies.html
6. Конашевич В. Азбука в картинках Конашевича. СПб., 1918.
   https://kid-book-museum.livejournal.com/781021.html
7. Чарушин Е. Моя работа. В сб.: Художники детской книги о себе и своем искусстве. М., 1987.
   http://www.book-illustration.ru/chitat-charushin.html
8. Ватагин В. Дикие Звери. Под. ред А. В. Бакушевского. М., 1928.
9. Ватагин В. Изображение животного. Записки анималиста, М., 1999.
10. Фаворский В.А. О композиции. / «Искусство» № 1-2, 1983
11. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
12. Пахомов А.Ф., Кузнецов Э. Искусство книги М.; 1987 г.