

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6723009976, ОГРН 1026700887036)

215010, Смоленская обл., г. Гагарин., ул. Гагарина, 14. Тел (8-481-35-6-41-42)
e-mail: hudozhka.gagarin@mail.ru

СОГЛАСОВАНО
педагогическим советом
Протокол №1
от «19» августа 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директором МБУДО «Гагаринская ДХШ»

Н.В. Буц

Приказ № 28

от «19» августа 2026 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»**

Направленность: художественная
Возраст обучающихся: 12-17 лет
Срок реализации программы: 2 года
Уровень: базовый

Гагарин, 2026

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цель и задачи учебного предмета
- Обоснование структуры программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- Учебно-тематический план
- Годовые требования. Содержание разделов и тем

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание
- Критерии оценки

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- Методические рекомендации преподавателям
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- Список методической литературы
- Список учебной литературы
- Средства обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Графический дизайн» предназначена для учащихся 12–17 лет и рассчитана на два года обучения.

Программа имеет художественную направленность и ориентирована на формирование у подростков основ художественной грамоты и проектного мышления, необходимых для дальнейшего освоения различных направлений дизайна.

Особенностью программы является последовательное построение обучения: от основ художественного восприятия, цветоведения, рисунка и живописи — к декоративно-прикладному искусству и изучению видов дизайна, а затем к профессионально ориентированным дисциплинам: формальной композиции, шрифту, логотипу, плакату и работе в цифровых графических программах.

Первый год обучения является фундаментальным. Учащиеся знакомятся с цветом, формой, конструкцией предмета, основами рисунка и живописи, декоративно-прикладным искусством. Полученные знания применяются при знакомстве с основными видами дизайна.

Второй год обучения направлен на углубление художественной подготовки и освоение основных средств визуальной коммуникации. Учащиеся изучают рисунок гипсовых тел, живопись натюрморта, формальную композицию, шрифты, логотип, плакат и современные цифровые инструменты.

Программа способствует развитию творческого мышления, художественного вкуса, наблюдательности, пространственного мышления, способности анализировать визуальную информацию и самостоятельно создавать художественно-дизайнерские решения.

Актуальность, целесообразность и новизна программы

Актуальность программы «Графический дизайн» для учащихся 12–17 лет обусловлена значительной ролью визуальной информации в современной жизни подростков. Социальные сети, сайты, видеоконтент, мобильные приложения, реклама, книги, журналы и цифровые сервисы формируют визуальную среду, в которой подросток ежедневно воспринимает и использует графические образы.

В подростковом возрасте активно формируются эстетические предпочтения, индивидуальный стиль, способность к самостоятельному анализу и критическому восприятию окружающей информации. В связи с этим изучение основ графического дизайна позволяет не только развивать художественные способности, но и формировать осознанное отношение к визуальной информации, понимание принципов ее создания и воздействия на зрителя.

Программа актуальна также с точки зрения профессиональной ориентации учащихся. Знакомство с основами графического дизайна дает подросткам возможность получить представление о современных творческих профессиях: графическом дизайнере, иллюстраторе, специалисте по визуальным коммуникациям, дизайнере цифровых продуктов и других направлениях.

Целесообразность программы определяется необходимостью объединения художественной подготовки учащихся с современными формами визуального проектирования.

В возрасте 12–17 лет учащиеся уже способны воспринимать более сложные закономерности композиции, цветоведения, типографики и визуальной коммуникации, самостоятельно анализировать художественные и дизайнерские решения и аргументировать собственный выбор. Поэтому содержание программы предполагает переход от отдельных художественных упражнений к последовательному выполнению дизайн-проектов.

Целесообразным является сочетание традиционных художественных техник с основами цифрового дизайна. Ручная графика, рисунок, коллаж и работа с цветом создают художественную основу, а цифровые инструменты позволяют познакомить учащихся с современными способами обработки и создания визуальной информации.

Новизна программы заключается в системном сочетании художественного образования, основ графического дизайна и проектной деятельности с учетом возрастных особенностей подростков 12–17 лет.

Содержание программы построено по принципу постепенного перехода от освоения отдельных выразительных средств к созданию самостоятельного дизайн-проекта. Учащиеся изучают композицию, цвет, форму, шрифт, знак, визуальную иерархию, основы типографики и принципы визуальной коммуникации, после чего применяют полученные знания в практических проектах.

Новизна заключается также в использовании проектного подхода: от постановки задачи и поиска идеи до создания эскизов, разработки композиции, выполнения итогового варианта и его презентации. Учащийся

выступает не только исполнителем задания, но и автором, который самостоятельно принимает основные художественные решения.

Таким образом, программа направлена на формирование у учащихся основ визуальной и дизайнерской грамотности, самостоятельного художественного мышления и первоначальных навыков проектирования, создавая условия как для творческого самовыражения, так и для дальнейшего профессионального самоопределения в сфере искусства и дизайна.

Срок реализации учебного предмета и объем учебного времени

Срок реализации программы — 2 года.

Возраст учащихся — 12–17 лет.

Общий объём — 150 академических часов:

- 1 год обучения — 75 часов;
- 2 год обучения — 75 часов.

Режим занятий — 6 академических часа в неделю.

Продолжительность аудиторного урока – 40 минут.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени				Всего часов
Учебный год	1		2		
Полугодия	1	2	1	2	
Аудиторные занятия	102	96	102	96	150
Самостоятельная работа	51	48	51	48	98
Максимальная учебная нагрузка	153	144	153	144	296

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе составляет от 6 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель учебного предмета

Формирование художественной и проектной культуры учащихся посредством последовательного освоения основ рисунка, живописи, цветоведения, декоративно-прикладного искусства и основных видов

дизайна с последующим освоением современных средств визуальной коммуникации и цифровой графики.

Задачи учебного предмета

- познакомить учащихся с основами цветоведения;
- сформировать базовые навыки рисунка;
- научить видеть конструкцию и форму предметов;
- освоить основные приёмы живописи;
- познакомить с декоративно-прикладным искусством;
- сформировать представление о дизайне и его основных видах;
- развить навыки работы с формой и пространством;
- познакомить с принципами формальной композиции;
- освоить основы шрифтовой композиции;
- познакомить с принципами создания логотипа и плаката;
- сформировать базовые навыки работы в векторных и растровых графических редакторах.

Структура программы учебного предмета

Первый год обучения

Раздел 1. Основы цветоведения

Раздел 2. Основы рисунка и конструктивного построения

Раздел 3. Основы живописи

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство — фундамент для дизайна

Раздел 5. Виды дизайна

Второй год обучения

Раздел 6. Рисунок гипсовых тел

Раздел 7. Живопись. Натюрморт

Раздел 8. Формальная композиция

Раздел 9. Шрифты

Раздел 10. Логотип

Раздел 11. Плакат

Раздел 12. Компьютерные программы: векторная и растровая графика

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 репродукций и иллюстраций, аудио и видео).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным и методическим фондам и фондам аудио и видеозаписей.

Библиотечный и методический фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической литературой в области изобразительного искусства, примерами работ обучающихся, наглядными пособиями.

Учебные аудитории оснащены необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане.

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.

Задания учитывают возрастные и психологические особенности.

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к творческим заданиям.

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, выполнение учащимися упражнений, закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных техниках.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6 ч в неделю

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ	ВИД ЗАНЯТИЯ	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ (академ. час)		
			МАКСИ-МАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА	САМОСТОЯ-ТЕЛЬНАЯ РАБОТА	АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ теория/практика
1 полугодие					
	Раздел 1. Основы цветоведения.				
1.1	Вводная беседа. Знакомство со школой, художественными материалами. Рассказ о профессии дизайнера и какие знания они должны приобрести прежде, чем начать работать в графических редакторах. Практическая работа - стикерпак «Мои летние впечатления», «Мои эмоции», «Мои любимые животные». Или автопортрет «Каким я себя хочу видеть»	Урок	4,5	1,5	3
1.2	Характеристика цвета. Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами.	Урок	4,5	1,5	3
1.3	Акварель. Способы и приёмы работы акварелью. Технические и колористические особенности акварели.	Урок	4,5	1,5	3
1.4	Гуашь. Технические и колористические возможности гуаши	Урок	9	3	6
1.5	Характеристика цвета. Цветовой тон, насыщенность и светлота цвета	Урок	9	3	6
1.6	Нюанс. Развитие представления о локальном цвете и нюансе	Урок	6	3	3
1.7	Световой и цветовой контраст (хроматический и монохромный контрасты). Гризайль.	Урок	6	3	6

					30 ч / 5 недель каникулы
	Раздел 2. Основы рисунка и конструктивного построения.				
2.1.	Построение тел вращения. Передача пропорций. Понятие «эллипс», «ось симметрии». Построение крынки.	Урок	4,5	1,5	3
2.2.	Знакомство с видами графики. Знакомство с языком графики (линия, пятно, штрих). Штриховка. Светотень. (упражнение на тональную растяжку и объем)	Урок	9	3	6
2.3	Линейная перспектива. Одна и две точки схода.	Урок	4,5	1,5	3
2.4	Основы светотени в рисунке	Урок	9	3	6
2.5	Компоновка и построение натюрморта. Длительный рисунок.	Урок		6	12
					30 ч / 5 недель каникулы
	Раздел 3. Основы живописи.				
3.1	Натюрморт в стиле импрессионизм	Урок	13,5	4,5	9
3.2	Натюрморт в стиле конструктивная живопись	Урок	13,5	4,5	9
3.3	Натюрморт в стиле декоративная живопись	Урок	13,5	4,5	9
					30 ч / 5 недель каникулы
	Итого:		138 часов	45 часов	93 часа
2 полугодие					
	Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство — фундамент для дизайна				
4.1.	Что такое ДПИ. Виды декоративного искусства.	Урок	4,5	1,5	3
4.2.	Основы стилизации. Орнамент. Элементы орнамента.	Урок	4,5	1,5	3

4.3.	Стилизация растений.	Урок	9	3	6
4.4.	Стилизация животных.	Урок	9	3	6
4.5.	Орнамент в круге или квадрате	Урок	18	6	12
					30 ч / 5 недель каникулы
	Раздел 5. Виды дизайна				
5.1.	Что такое дизайн? Дизайн и искусство	Урок	13,5	4,5	9
5.2.	Графический дизайн	Урок	13,5	4,5	9
5.3.	Веб-дизайн и дизайн цифровой среды	Урок	13,5	4,5	9
5.4.	Дизайн интерьера	Урок	13,5	4,5	9
5.5.	Архитектурный и средовой дизайн	Урок	13,5	4,5	9
5.6.	Ландшафтный дизайн	Урок	13,5	4,5	9
5.7.	Дизайн одежды и костюмов	Урок	13,5	4,5	9
5.8.	Промышленный дизайн	Урок	13,5	4,5	9
					36 ч / 6 недель каникулы
2 год					
	Раздел 1. Гипсовые геометрические тела				
1.1.	Композиция постановки Расположение предметов в формате. Масштаб и взаимосвязь форм.	Урок	9	3	6
1.2.	Светотень на гипсовых формах. Выявление объёма с помощью тональных отношений.	Урок	18	6	12
1.3.	Конструкция и пропорции. Оси, пропорции, перспективные сокращения.	Урок	18	6	12
					30 ч / 5 недель каникулы

	Раздел 2. Живопись. Натюрморт				
2.1.	Композиция натюрморта. Формат, масштаб, центр композиции.	Урок	4,5	1,5	3
2.2.	Цветовые отношения. Тональные и цветовые отношения предметов.	Урок	,9	3	6
2.3.	Пространство в натюрморте. Передний, средний и дальний планы.	Урок	9	3	6
2.4.	Живописный натюрморт. Выполнение длительной постановки.	Урок	18	6	12
2.4.	Контрольный урок	Урок	4,5	1,5	3
					30 ч / 5 недель каникулы
	Раздел 3. Формальная композиция				
3.1.	Основы формальной композиции. Точка, линия, пятно, форма, пространство.	Урок	9	3	6
3.2.	Статика и динамика. Композиционное движение.	Урок	9	3	6
3.3.	Ритм. Повтор, чередование, развитие формы.	Урок	9	3	6
3.4.	Контраст и нюанс. Размер, форма, цвет, тон, направление.	Урок	9	3	6
3.5.	Ассоциативная композиция (времена года; драма, лирика, праздник; вкусы (кислый, сладкий, горький, солёный), музыка (романс, рок, джаз, поп и т.д.) Итоговая формальная композиция. Создание серии из нескольких.	Урок	9	3	6

					30 ч / 5 недель каникулы
	Итого:		138 часов	45 часов	93 часа
2 полугодие					
	Раздел 4.Шрифты				
4.1.	История и виды шрифтов. Основные группы шрифтов. Особенности их характера и применения.	Урок	4,5	1,5	3
4.2.	Строение буквы. Основные элементы буквы. Пропорции. Интервалы	Урок	4,5	1,5	3
4.3.	Шрифтовая композиция. Заголовок, текст, иерархия, контраст.	Урок	9	3	6
4.3.	Творческая работа. Создание авторской шрифтовой композиции.	Урок	9	3	6
	Раздел 5. Логотип				
5.1.	Понятие логотипа и фирменного стиля. Функции логотипа. Знак, символ, шрифтовой логотип.	Урок	4,5	1,5	3
5.2.	Анализ целевой аудитории. Для кого создаётся логотип. Образ и характер бренда.	Урок	4,5	1,5	3
5.3.	Поиск идеи. Мозговой штурм. Ассоциации. Эскизирование.	Урок	4,5	1,5	3
5.4.	Создание знака. Упрощение формы. Силуэт. Читаемость и узнаваемость.	Урок	4,5	1,5	3
					30 ч / 5 недель каникулы
	Раздел 6. Плакат				
6.1.	История и назначение плаката. Плакат как средство	Урок	4,5	1,5	3

	визуальной коммуникации.				
6.2.	Композиция плаката Главный объект. Визуальная иерархия. Формат.	Урок	9	3	6
6.3.	Изображение и текст. Взаимодействие графики и шрифта.	Урок	9	3	6
6.4.	Цветовое решение	Урок	9	3	6
6.5.	Социальный или культурный плакат. Разработка авторского плаката.	Урок	18	6	12
					36 ч / 6 недель каникулы
	Раздел 7. Компьютерные программы: растровая и векторная графика				
7.1.	Программы векторной графики	Урок	4,5	1,5	3
7.2.	Основные инструменты программы	Урок	9	3	6
7.3.	создание знака, паттерна и небольшой иллюстрации	Урок	9	3	6
7.4.	Программы растровой графики	Урок	4,5	1,5	3
7.5.	Основные инструменты программы	Урок	9	3	6
7.6.	Итоговая цифровая работа	Урок	9	3	6
					36 ч / 6 недель каникулы
	Итого:		151,5 часов	49,5 часов	102 часа
	ВСЕГО:		289,5 часов	94,5 часов	195 часов

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

Раздел 1. Основы цветоведения.

1.1 Вводная беседа. Знакомство со школой, художественными материалами. Рассказ о профессии дизайнера и какие знания они должны приобрести прежде, чем начать работать в графических редакторах. Практическая работа - стикерпак «Мои летние впечатления», «Мои эмоции», «Мои любимые животные». Или автопортрет «Каким я себя хочу видеть»

Знакомство детей с художественной школой, организацией рабочего места и правилами безопасности работы с художественными материалами и инструментами. Беседы о программе обучения, её основных направлениях и последовательности освоения художественных дисциплин. Знакомство с профессией дизайнера. Формирование представление о том, что компьютерная программа является инструментом дизайнера, а качественная работа в графическом редакторе требует предварительной художественной подготовки.

Практическая работа: «Мой первый стикерпак» учащимся предлагается создать стикерпак на тему «Мои летние впечатления», «Мои эмоции», «Мои любимые животные», «Автопортрет как я себя чувствую».

Самостоятельная работа: работа, аналогичная классной, формат А4.

Материалы: Бумага формата А4, карандаш, ластик, краски гуашевые, кисточки, палитра, ёмкость для воды.

1.2. Характеристика цвета. Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. Знакомство обучающихся с цветом как важнейшим средством художественной выразительности. Изучение основных характеристик цвета: цветовой тон, светлота и насыщенность. Понятие хроматических и ахроматических цветов. Понятие основных и составных цветов.

Практическая работа: Выполнить таблицу ахроматических цветов – от белого через несколько оттенков серого к черному. Составить ряд одного хроматического цвета от светлого к темному. Получить составные цвета путем смешивания основных цветов. Выполнить композицию из геометрических форм, используя сочетание хроматических и ахроматических цветов. Сравнить полученные цвета по светлоте и насыщенности.

Самостоятельная работа: работа, аналогичная классной, формат А4.

Материалы: Бумага формата А3, карандаш, ластик, краски гуашевые, кисточки, палитра, ёмкость для воды.

1.3 Акварель. Способы и приёмы работы акварелью. Технические и колористические особенности акварели.

Знакомство с акварелью как художественным материалом. Особенности акварельной живописи: прозрачность, легкость, воздушность, текучесть цвета, способность передавать свет и тонкие цветовые переходы. Изучение основных способов работы с акварелью: работа по-сухому, работа по-мокрому («а ля прима»), лессировка, заливка, размывка, растяжка цвета, смешение цветов на бумаге.

Практическая работа: Создать небольшую абстрактную работу или пейзажную композицию на тему «Моё настроение», используя только акварель.

Самостоятельная работа: Выполнить самостоятельную акварельную композицию на тему «Мое настроение». Учащийся самостоятельно выбирают сюжет и цветовую гамму, соответствующую определенному эмоциональному состоянию.

Материалы: Бумага формата А3, карандаш, ластик, краски гуашевые, кисточки, палитра, ёмкость для воды.

1.4. Гуашь. Технические и колористические возможности гуаши.

Знакомство учащихся с гуашью как художественным материалом. Изучение особенностей гуашевых красок. Знакомство с основными техническими работами приемами работы гуашью.

Практическая работа: Создать декоративную композицию «Город цвета» - придумать фантазийный город, используя простые геометрические формы: дома, окна, двери, башни, деревья, фонари и другие элементы.

Самостоятельная работа: работа, аналогичная классной, формат А4.

Материалы: Бумага формата А3, карандаш, ластик, краски гуашевые, кисточки, палитра, ёмкость для воды.

1.5 Характеристика цвета. Цветовой тон, насыщенность и светлота цвета.

Знакомство учащихся с основными характеристиками цвета: цветовым тоном, насыщенностью и светлоте. Формирование понимания того, что один и тот же цвет может изменяться светлоте и насыщенности, приобретая различные оттенки и эмоциональное звучание.

Практическая работа: «Один цвет – разные характеры» Учащимся предлагается выбрать один цвет и создать три цветовые шкалы: изменение светлоты, насыщенности, цветового тона. После выполнения шкал создать небольшую композицию из геометрических форм «Цветовой характер», в которой один выбранный цвет используется в разных вариантах светлоты и насыщенности.

Самостоятельная работа: создать авторскую композицию на тему «Моё настроение в цвете»

Материалы: Бумага формата А3, карандаш, ластик, краски гуашевые, кисточки, палитра, ёмкость для воды.

1.6 Ньюанс. Развитие представления о локальном цвете и ньюансе

Знакомство учащихся с понятиями локального цвета и цветового ньюанса. Локальный цвет рассматривается как основной, характерный цвет предмета без учета влияния освещения, окружающих предметов и среды. Понятие ньюанс как небольшого, постепенного различия между цветами, оттенками, светлотой и насыщенностью. Знакомство с понятием цветового родства, мягкого контраста и тонких цветовых переходов.

Практическая работа: Выполнить композицию из одного или нескольких предметов одного локального цвета. Например: красное яблоко, синяя чашка. Учащиеся должны показать, как один локальный цвет изменяется в разных частях предмета и пространства.

Самостоятельная работа: работа, аналогичная классной, формат А4.

Материалы: Бумага формата А3, карандаш, ластик, краски гуашевые, кисточки, палитра, ёмкость для воды.

1.7 Световой и цветовой контраст (хроматический и монохромный контрасты). Гризайль.

Знакомство учащихся с понятием контраста как выразительного средства композиции. Изучение светового и цветового контраста, их роли в создании выразительного и объемного изображения. Знакомство с хроматическим

контрастом, возникающим при взаимодействии различных цветовых тонов, и монохромным контрастом, основанным на изменении светлоты насыщенности одного цветового тона. Обсуждение того, как контраст помогает выделить композиционный центр, передать объем, пространство и настроение. Знакомство с техникой гризайль как способом выполнения изображения в одном цветовом тоне с использованием различных градаций светлого и темного.

Практическая работа: Выполнить изображение простого натюрморта или группы геометрических тел в технике гризайль.

Материалы: Бумага формата А3, карандаш, ластик, краски акварельные, кисточки, палитра, ёмкость для воды.

Самостоятельная работа: учащийся самостоятельно составляет небольшую постановку из 2-3 простых предметов и выполняет ее в технике гризайль.

Раздел 2. ОСНОВЫ РИСУНКА И КОНСТРУКТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ

2.1 Построение тел вращения. Передача пропорций. Понятие «эллипс», «ось симметрии». Построение кувшина

Знакомство с телами вращения: цилиндром, конусом, шаром. Понятие оси симметрии как основы конструктивного построения симметричных предметов. Знакомство с понятием эллипса и особенностями его построения при изображении цилиндрических и округлых форм. Изучение зависимости формы эллипса от положения предмета относительно линии горизонта.

Понятие пропорций предмета. Соотношение высоты и ширины. Анализ основных частей предмета: горлышко, корпус, основание, ручка.

Последовательность конструктивного построения кувшина. Основной принцип работы: от общей формы — к частям, от частей — к уточнению формы.

Практическая работа: «Конструктивный рисунок кувшина»

Самостоятельная работа: «Предметы, построенные на основе тел вращения». Самостоятельно выбрать один предмет: кружку, вазу, бутылку, стакан, чайник. Выполнить его конструктивный рисунок.

Материалы: Бумага формата А3, карандаш, ластик, краски акварельные, кисточки, палитра, ёмкость для воды.

2.2 Виды графики. Язык графики: линия, пятно, штрих. Штриховка. Светотень

Знакомство с графикой как видом изобразительного искусства.

Рассматриваются различные графические материалы и выразительные возможности графики.

Изучение основных элементов графического языка:

- точка;
- линия;
- пятно;
- штрих;
- контур.

Знакомство с различными видами штриховки: вертикальной, горизонтальной, диагональной, перекрёстной, дугообразной, контурной.

Изучение зависимости характера штриха от формы предмета. Понятие тональной растяжки. Постепенное изменение тона от светлого к тёмному.

Введение в понятие светотени: свет, полутон, собственная тень, рефлекс, падающая тень

Практическая работа: Создать орнаментальную композицию. Задача — показать, как характер штриха может изменить восприятие формы

Самостоятельная работа: «Графический характер» Создать самостоятельную композицию из 5–7 простых форм, используя разные виды штриха.

Материалы: Бумага формата А3, карандаш, ластик, краски акварельные, кисточки, палитра, ёмкость для воды.

2.3 Линейная перспектива. Одна и две точки схода.

Знакомство с понятием перспективы как способом передачи пространства на плоскости.

Понятия:

- линия горизонта;
- точка зрения;
- точка схода;
- линии горизонта;
- вертикальные, горизонтальные и сходящиеся линии.

Изучение перспективы с одной точкой схода и перспективы с двумя точками схода.

Наблюдение за изменением размеров предметов при удалении от зрителя. Применение перспективы при изображении архитектуры, мебели и предметов окружающей среды.

Практическая работа: «Улица в перспективе» Выполнить рисунок улицы с использованием одной точки схода. Затем выполнить небольшое упражнение с двумя точками схода — например, изображение угла здания.

Самостоятельная работа. «Комната моей мечты» Создать эскиз интерьера собственной комнаты в перспективе с одной точкой схода.

Материалы: Бумага формата А3, карандаш, ластик.

2.4 Основы светотени в рисунке

Углубление знаний о светотени. Знакомство с закономерностями распределения света на различных формах.

Основные элементы светотени:

1. свет;
2. полутон;
3. собственная тень;
4. рефлекс;
5. падающая тень.

Изучение зависимости светотени от формы предмета и положения источника света. Рассматриваются особенности освещения куба, цилиндра, шара и других простых геометрических тел. Формирование навыка передачи объёма с помощью тональных отношений.

Практическая работа: «Геометрические тела в светотени» Выполнить рисунок геометрического тела шар. Сначала выполнить конструктивное построение, затем определить источник света и передать:

Самостоятельная работа: «Свет из окна» Самостоятельно выполнить рисунок одного предмета, освещённого, с одной стороны. Учащийся должен определить источник света и самостоятельно построить тональную шкалу от самого светлого участка до самой глубокой тени. Можно использовать бытовой предмет: кружку, яблоко, коробку.

Материалы: Бумага формата А3, карандаш, ластик.

2.5 Компоновка и построение натюрморта. Длительный рисунок

Понятие постановки и композиции натюрморта.

Изучение принципов размещения предметов на формате:

- выбор формата;
- композиционный центр;
- равновесие;

- масштаб;
- ритм;
- взаимосвязь предметов;
- передний и задний планы.

Практическая работа: «Натюрморт из геометрических и бытовых предметов»

Самостоятельная работа: «Натюрморт из предметов повседневной жизни»

Материалы: Бумага формата А3, карандаш, ластик.

Раздел 3. Основы живописи.

3.1. Натюрморт в стиле импрессионизм.

Знакомство учащихся с особенностями живописи импрессионистов. Понятие впечатления от натуры, роли света и цвета в живописном изображении.

Изучение особенностей импрессионистического подхода:

- работа с цветовым впечатлением;
- наблюдение за изменением цвета под воздействием света;
- отказ от чрезмерной детализации;
- использование чистых и смешанных цветов;
- цветовые рефлекс;
- передача освещения и атмосферы;
- использование коротких и разнообразных мазков.

Обсуждение понятия цветного освещения: предмет не имеет одного неизменного цвета, его цвет зависит от окружающей среды и источника света.

Практическая работа «Натюрморт — впечатление» Задача — написать натюрморт не с максимальной детализацией, а передать общее цветовое впечатление и состояние света.

Самостоятельная работа: Самостоятельно выполнить небольшой натюрморт из 2–3 предметов на выбранную тему «Утренний свет», «Солнечный день», «Вечерний натюрморт». при направленном освещении.

Материалы: Бумага формата А3, карандаш, ластик, краски акварельные, кисточки, палитра, ёмкость для воды.

3.2. Натюрморт в стиле конструктивной живописи

Знакомство с понятием конструктивной живописи. Рассмотрение предмета не только как конкретного объекта, но и как сочетания простых геометрических форм.

Анализ формы через:

- куб;
- цилиндр;
- шар;
- конус;
- плоскость;
- геометрическое пятно.

Изучение принципов конструктивного построения цветом. Разделение предметов на крупные цветовые плоскости. Использование локального цвета, контрастов и ограниченной цветовой палитры.

Практическая работа: «Натюрморт из геометрических форм»
Поставить натюрморт из 3–4 предметов, имеющих простые геометрические формы. Задача — преобразовать реальные предметы в геометризированную живописную композицию. Формат А3.

Самостоятельная работа: Самостоятельно создать композицию из предметов, преобразовав их в сочетание геометрических форм. Можно выполнить работу на тему: «Предметы на столе», «Моя мастерская», «Геометрический натюрморт». Формат А4.

Материалы: Бумага формата А3, карандаш, ластик, краски акварельные, кисточки, палитра, ёмкость для воды.

3.2. Натюрморт в стиле декоративной живописи

Знакомство с декоративной живописью и её выразительными возможностями. Понятие декоративной стилизации. Отличие декоративного изображения от реалистического. Формирование умения превращать реальный натюрморт в условную декоративную композицию.

Практическая работа: «Декоративный натюрморт. Цвет и форма»
Создать декоративную композицию на основе натурального натюрморта.
Формат А3.

Самостоятельная работа: «Мой декоративный натюрморт» Учащийся самостоятельно выбирает 3–4 предмета и создаёт на их основе декоративную композицию. Формат А4.

Материалы: Бумага формата А3, карандаш, ластик, краски акварельные, кисточки, палитра, ёмкость для воды.

Раздел 4. Декоративно прикладное искусство – фундамент для дизайна

4.1. Что такое декоративно прикладное искусство? Виды декоративного искусства.

Понятие декоративно-прикладного искусства, его особенности и значение в жизни человека. Отличие декоративного искусства от изобразительного. Знакомство с основными видами декоративно-прикладного искусства: роспись, керамика, вышивка, ткачество, резьба по дереву, народная игрушка, художественная обработка бумаги и металла.

Знакомство с произведениями народных мастеров. Понятие декоративность, красота, польза, форма, цвет, узор. Связь декоративно-прикладного искусства с современным дизайном.

Практическая работа: «укрась предмет» - создание эскиза декоративного оформления чашки, тарелки, шкатулки, формат А3

Самостоятельная работа: работа, аналогичная классной, формат А4.

Материалы: Бумага, карандаш, ластик, гуашевые краски, тушь или чёрный маркер.

4.2. Основы стилизации. Орнамент. Элементы орнамента.

Понятие стилизации. Преобразование реальной формы в декоративную. Упрощение формы, выделение характерных особенностей, использование декоративных линий и элементов.

Понятие орнамент. Элемент орнамента, повтор, ритм, чередование. Геометрический, растительный и зооморфный орнамент. Знакомство с простыми элементами: точка, линия, круг, волна, завиток, лист, цветок, геометрические фигуры.

Практическая работа: «Преврати форму в узор» - создание декоративного элемента и составление из него орнаментальной полосы, формат А3.

Самостоятельная работа: работа, аналогичная классной, формат А4.

Материалы: Бумага, карандаш, ластик, фломастеры, гуашевые краски, тушь или чёрный маркер.

4.3. Стилизация растений

Наблюдение за природными формами растений. Особенности формы листьев, цветов, ветвей. Приемы упрощения и декоративного преобразования природных форм. Создание выразительного силуэта. Использование симметрии, ритма и повторения.

Практическая работа: «Дизайн паттерна: от листика до упаковки» - создание стилизованного изображения растения и декоративной композиции на его основе, формат А3

Самостоятельная работа: выбрать любимое растение самостоятельно создать из него орнаментальный мотив, формат А4.

Материалы: Бумага, карандаш, ластик, фломастеры, гуашевые краски, тушь или чёрный маркер.

4.4. Стилизация животных

Наблюдение за формой характерными особенностями животных и птиц. Упрощение и преобразование изображения животного в декоративный образ. Использование силуэта, ритма, симметрии и декоративных деталей.

Практическая работа: создание стилизованного изображения птицы, рыбы, бабочки, кота, лисы с использованием декоративных элементов, формат А3.

Самостоятельная работа: придумать собственного декоративного персонажа на основе реального животного.

Материалы: Бумага, карандаш, ластик, гуашевые краски, тушь или чёрный маркер.

4.5. Орнамент в круге или квадрате

Особенности построения замкнутого орнамента. Понятие центра композиции, симметрии, ритма и повторения. Правила размещения

элементов в круге и квадрате. Создание целостной декоративной композиции. Подбор цветовой гаммы.

Практическая работа: «Розетка» - создание декоративного орнамента в круге или квадрате, формат А3

Самостоятельная работа: самостоятельно создать орнамент в круге или квадрате, который мог бы стать эмблемой, формат А4.

Материалы: Бумага, карандаш, ластик, гуашевые краски, тушь или чёрный маркер.

Раздел 5. Виды дизайна

5.1. Что такое дизайн? Дизайн и искусство

Понятие дизайна, его цели и задачи. Дизайн как деятельность по созданию предметной и информационной среды человека. Отличие дизайна от изобразительного искусства. Единство функциональности, удобства, красоты и выразительности. Основные направления современного дизайна.

Практическая работа: «Предмет будущего» - разработать эскиз современного предмета повседневного использования (рюкзак, часы, телефон) Придумать его назначение, форму цвет и декоративное оформление. Представить 2-3 эскиза и выбрать лучший вариант.

Материалы: бумага А4, карандаш, ластик, гуашевые краски, маркер.

5.2. Графический дизайн

Понятие графического дизайна. Основные виды графической продукции: логотип, эмблема, плакат, открытка, упаковка, рекламная продукция. Основы композиции, цвета, шрифта и визуального образа. Значение простоты и выразительности графического решения.

Практическая работа: разработать логотип для вымышленной школы, творческой студии, спортивного клуба или экологического проекта. Выполнить несколько вариантов эскиза, выбрать наиболее удачный и разработать его окончательное цветовое решение.

Самостоятельная работа: Проанализировать 3-5 известных логотипов. Определить какие формы, цвета, шрифты и композиционные приемы использованы. Выполнить зарисовки понравившихся элементов и создать собственную подборку визуальных образов для будущего проекта.

Материалы: Бумага, карандаш, ластик, гуашевые краски, чёрный маркер.

5.3. Веб-дизайн и дизайн цифровой среды

Понятие веб-дизайна и цифровой среды. Роль дизайна в создании современных сайтов, мобильных приложений, электронных презентаций и цифровых продуктов. Основные элементы веб-страницы: заголовок, текст, изображение, кнопки, меню и навигация.

Практическая работа: «Дизайн главной страницы сайта» - разработать макет главной страницы сайта на тему уже выбранную ранее при создании логотипа.

Самостоятельная работа: Проанализировать 2-3 сайта или мобильного приложения. Определить какие цвета, шрифты, изображения и композиционные приемы используются.

Материалы: Бумага, карандаш, ластик, гуашевые краски, чёрный маркер.

5.4. Дизайн интерьера

Понятие интерьера. Организация внутреннего пространства. Функциональные зоны помещения. Расстановка мебели, выбор цветовой гаммы, освещение и декоративное оформление. Понятие стиля интерьера. Соотношение удобства и эстетики.

Практическая работа: «Комната моей мечты» - разработать эскиз интерьера комнаты. Определить ее назначение, выполнить планировку, разместить мебель, продумать цветовую гамму, освещение и декоративные элементы. Выполнить итоговый перспективный рисунок интерьера, формат А3.

Самостоятельная работа: Выполнить зарисовки интерьера из окружающей среды или по фотографии.

Материалы: Бумага, карандаш, ластик, гуашевые краски, чёрный маркер.

5.5. Архитектурный и средовой дизайн

Понятие архитектурного и средового дизайна. Архитектурная форма и её назначение. Взаимосвязь здания и окружающей среды. Организация улиц, дворов, площадей, парков и общественных пространств. Элементы городской среды. Функциональность, безопасность и эстетическая выразительность пространства.

Практическая работа: «Архитектура будущего» - разработать эскиз необычного здания (школа, музей, библиотека, театр). Придумать его форму, назначение, входную группу и внешний вид. Дополнить проект прилегающей территории, формат А3.

Самостоятельная работа: Выполнить зарисовки 2-3 архитектурных объектов своего города.

Материалы: Бумага, карандаш, ластик, гуашевые краски, чёрный маркер.

5.6. Ландшафтный дизайн

Понятие ландшафтного дизайна. Принципы организации природного пространства. Растения, газоны, клумбы, дорожки, водоёмы, беседки и малые архитектурные формы. Цветовое и композиционное решение ландшафта. Гармоничное сочетание природных и созданных человеком элементов.

Практическая работа: «Сад моей мечты» - разработать проект небольшого сада или участка. Определить функциональные зоны, разместить дорожки, растения, клумбы, зону отдыха и декоративные элементы. Выполнить план участка и его цветной эскиз, формат А3.

Самостоятельная работа: Наблюдение за окружающим ландшафтом. Выполнить зарисовки растений, деревьев.

Материалы: Бумага, карандаш, ластик, гуашевые краски, чёрный маркер.

5.7. Дизайн одежды и костюмов

Понятие дизайна одежды и костюма. Одежда как средство выражения индивидуального образа и часть предметно-пространственной среды человека. Знакомство с основными элементами костюма: силуэт, форма, пропорции, линия, цвет, фактура и декоративные детали. Взаимосвязь формы одежды с ее назначением. Основы создания эскиза костюма и фигуры человека. Использование орнамента, стилизованных растительных и геометрических мотивов в оформлении одежды.

Практическая работа: «Костюм будущего» - разработать эскиз современного костюма или комплекта одежды. Придумать силуэт, цветовое решение, материалы и декоративные элементы. Выполнить 2-3 эскиза и выбрать наиболее выразительный вариант для окончательной разработки.

Самостоятельная работа: Выполнить зарисовки элементов одежды: воротник, рукав, карман, головной убор.

Материалы: Бумага, карандаш, ластик, гуашевые краски, чёрный маркер.

5.8. Промышленный дизайн

Понятие промышленного дизайна. Проектирование предметов массового производства. Примеры объектов промышленного дизайна: мебель, посуда, бытовая техника, транспорт, спортивные и учебные принадлежности. Взаимосвязь формы, функции, эргономики, материала и эстетики предмета.

Практическая работа: Разработать эскиз современного предмета быта или техники. Продумать его форму, назначение, удобство использования и внешний вид.

Самостоятельная работа: Выполнить 2-3 зарисовки бытовых предметов.

Материалы: Бумага, карандаш, ластик, гуашевые краски, чёрный маркер.

2год

Раздел 1. Гипсовые геометрические тела

1.1 Композиция постановки. Расположение предметов в формате. Масштаб и взаимосвязь форм

Основы композиционного размещения нескольких геометрических тел в формате листа. Понятие композиционного центра, равновесия и целостности постановки. Выбор формата и определение масштаба изображения. Передача взаимосвязи предметов по величине, положению и расстоянию. Определение пропорций геометрических тел. Освоение последовательности выполнения рисунка: размещение общей массы предметов, определение их размеров и положения, построение форм, уточнение пропорций и деталей. Анализ пространственного расположения предметов.

Практическая работа: Выполнить линейно-конструктивный рисунок постановки из 1–2 гипсовых геометрических тел (куб, шар, цилиндр, призма). Правильно разместить предметы в формате, передать их масштаб, пропорции и взаимное положение, формат А3

Самостоятельная работа: Выполнить зарисовки геометрических предметов с натуры или по образцам, формат А4.

Материалы: простой карандаш HB, 2B, 4B, ластик, клячка.

1.2 Светотень на гипсовых формах. Выявление объёма с помощью тональных отношений.

Понятие света и тени в рисунке. Основные элементы светотени: свет, полутон, собственная тень, рефлекс, падающая тень, блик. Особенности распределения светотени на геометрических телах различной формы. Зависимость характера тени от направления и силы освещения. Передача объёма и пространства с помощью тональных отношений. Последовательность тонального рисунка: от общей светотеневой массы к уточнению формы и деталей. Особенности изображения гипсовых предметов на нейтральном фоне.

Практическая работа: Выполнить тональный рисунок постановки из гипсовых геометрических тел при направленном освещении. Передать объём куба, шара и цилиндра с помощью градаций светотени, показать собственные и падающие тени, взаимное влияние предметов и фона., формат А3.

Самостоятельная работа: Выполнить небольшие тональные зарисовки отдельных геометрических тел: шара, куба, цилиндра. Отработать передачу основных градаций светотени и формы. Выполнить упражнение на постепенное усиление тона от светлого к тёмному, формат А4.

Материалы: простой карандаш НВ, 2В, 4В, ластик, клячка.

1.3 Конструкция и пропорции. Оси, пропорции, перспективные сокращения.

Понятие конструкции геометрического тела и её значение в академическом рисунке. Определение основных и вспомогательных осей предмета. Построение вертикальных, горизонтальных и центральных осей. Определение пропорций и соотношений частей формы. Передача объёма с помощью конструктивного построения. Понятие перспективных сокращений и их проявление при изображении геометрических тел. Построение окружностей и эллипсов в перспективе. Определение положения предметов в пространстве и взаимосвязи их конструктивных элементов. Последовательность выполнения конструктивного рисунка от общего к частному.

Практическая работа: Выполнить конструктивный рисунок гипсовых геометрических тел (куб, цилиндр, призма, конус) с использованием осевых линий. Определить пропорции предметов, построить их с учётом перспективных сокращений и показать основные конструктивные элементы формы, формат А3.

Самостоятельная работа. Выполнить серию небольших зарисовок геометрических предметов с разных точек зрения. Отработать построение куба и цилиндра с использованием осей и перспективных сокращений. Выполнить несколько упражнений на построение окружности и эллипса в перспективе, формат А4.

Материалы: простой карандаш HB, 2B, 4B, ластик, клячка.

Раздел 2. Живопись. Натюрморт

2.1 Композиция натюрморта. Формат, масштаб, центр композиции

Основы композиционного построения натюрморта. Выбор формата и определение масштаба изображения относительно листа. Понятие композиционного центра и его значение в организации постановки. Взаимосвязь предметов по размеру, форме, цвету и положению в пространстве. Равновесие и целостность композиции. Определение общего силуэта группы предметов. Последовательность работы над натюрмортом: размещение, определение пропорций и построение основных форм.

Практическая работа: Выполнить композиционные эскизы натюрморта из 3–5 предметов. Определить наиболее удачный формат, масштаб и расположение предметов. Выполнить подготовительный рисунок выбранной композиции, формат А3.

Самостоятельная работа. Сделать несколько небольших композиционных эскизов с различным расположением предметов. Проанализировать, как изменение формата, масштаба и положения композиционного центра влияет на выразительность натюрморта.

Материалы: Бумага для живописи, акварель или гуашь, кисти разных размеров, палитра, ёмкость для воды, салфетки.

2.2 Цветовые отношения. Тональные и цветовые отношения предметов

Понятие цвета и цветовых отношений в живописи. Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота и насыщенность. Тёплые и холодные цвета. Локальный и обусловленный цвет предмета. Взаимодействие цветов в натюрморте. Определение тональных и цветовых отношений между предметами, фоном и драпировкой. Передача освещения и цветовых рефлексов. Целостность цветового решения натюрморта.

Практическая работа: Выполнить этюд натюрморта из 3–4 предметов с различными цветовыми характеристиками. Передать основные цветовые и тональные отношения, учитывая характер освещения. формат А3.

Самостоятельная работа. Сделать небольшие этюды отдельных предметов, наблюдая изменение их цвета при различном освещении, формат А4

Материалы: Бумага для живописи, акварель или гуашь, кисти разных размеров, палитра, ёмкость для воды, салфетки.

2.3 Пространство в натюрморте. Передний, средний и дальний планы

Понятие пространства в живописном натюрморте. Передача глубины пространства средствами композиции, перспективы, цвета и тональных отношений. Передний, средний и дальний планы. Изменение размера, контрастности, насыщенности и детализации предметов в зависимости от их расположения. Воздушная перспектива и цветовые отношения между планами. Взаимодействие предметов с фоном и окружающим пространством.

Практическая работа: Выполнить живописный этюд натюрморта с выраженным пространственным решением. Передать передний, средний и дальний планы, используя различия в тоне, цвете и степени детализации.

Самостоятельная работа. Выполнить несколько небольших этюдов с изображением предметов, расположенных на разном расстоянии. Понаблюдать за изменением их цвета, контраста и чёткости.

Материалы: Бумага для живописи, акварель или гуашь, кисти разных размеров, палитра, ёмкость для воды, салфетки.

2.4 Живописный натюрморт. Выполнение длительной постановки

Обобщение и закрепление навыков работы над живописным натюрмортом. Последовательность выполнения длительной постановки: композиционное размещение, конструктивное построение, определение больших цветовых и тональных отношений, проработка формы, передача пространства и деталей, обобщение работы. Согласование всех элементов натюрморта между собой. Передача материальности предметов средствами живописи. Работа с общим колоритом и освещением.

Практическая работа: Выполнить длительный живописный натюрморт из 4–6 предметов с драпировкой. Самостоятельно определить композицию, выполнить подготовительный рисунок, заложить основные цветовые

отношения, проработать объём и фактуру предметов, передать пространство и завершить работу обобщением всех цветовых отношений, Формат А2.

Самостоятельная работа. Выполнить серию из 3 небольших цветовых этюдов одного предмета при различном освещении.

Материалы: Бумага для живописи, акварель или гуашь, кисти разных размеров, палитра, ёмкость для воды, салфетки.

Раздел 3. Формальная композиция

3.1 Основы формальной композиции. Точка, линия, пятно, форма, пространство

Понятие формальной композиции. Основные выразительные средства: точка, линия, пятно, геометрическая и свободная форма, пространство. Взаимодействие элементов в композиции. Размер, положение, направление и характер линии. Понятие композиционного центра. Равновесие элементов и организация пространства листа. Возможности передачи характера и настроения с помощью простейших изобразительных средств.

Практическая работа: «Точка — линия — пятно» — создать серию из трёх небольших абстрактных композиций, используя отдельно и в сочетании точки, линии и пятна. В каждой композиции добиться различного эмоционального состояния: спокойствие, напряжение, движение, формат А3.

Самостоятельная работа. Наблюдать за формами и линиями в окружающей среде. Выполнить небольшую коллекцию зарисовок интересных линий, пятен и форм, которые можно использовать в формальной композиции, формат А4.

Материалы: графитный карандаш, чёрный маркер, линер, тушь, кисти, гуашь.

3.2 Статика и динамика. Композиционное движение

Понятия статики и динамики в композиции. Средства создания ощущения покоя и движения. Направление линий и форм, диагонали, повтор, изменение размера и положения элементов. Композиционный ритм и визуальное движение. Равновесие и неравновесие. Передача характера композиции через взаимодействие форм.

Практическая работа: «Покой и движение» — создать две противоположные композиции: статическую и динамическую. В первой

передать устойчивость и равновесие, во второй — движение, напряжение и активность, формат А3.

Самостоятельная работа. Сделать 4–5 маленьких эскизов, используя горизонтальные, вертикальные и диагональные направления. Определить, какие направления создают ощущение покоя, а какие — движения, формат А4.

Материалы: графитный карандаш, чёрный маркер, линер, тушь, кисти, гуашь.

3.3 Ритм. Повтор, чередование, развитие формы

Понятие ритма в изобразительном искусстве и дизайне. Повторение одинаковых элементов, чередование форм, размеров и цветов. Ритмическая организация пространства. Равномерный и неравномерный ритм. Понятие метрического ряда и развития формы. Изменение элемента по размеру, направлению, цвету или форме.

Практическая работа: «Ритм формы» — создать декоративно-абстрактную композицию, в которой один элемент постепенно изменяется по размеру, форме, направлению или цвету, формат А3.

Самостоятельная работа. Найти примеры ритма в архитектуре, природе, орнаменте и предметном дизайне. Выполнить зарисовки 3–4 ритмических рядов и придумать собственный вариант ритмической композиции, формат А4.

Материалы: графитный карандаш, чёрный маркер, линер, тушь, кисти, гуашь.

3.4 Контраст и нюанс. Размер, форма, цвет, тон, направление

Понятия контраста и нюанса. Виды контрастов: по размеру, форме, цвету, тону и направлению. Роль контраста в выделении композиционного центра. Нюансные отношения и их значение для гармонизации композиции. Сочетание контрастных и близких по характеристикам элементов. Использование контраста и нюанса в искусстве и дизайне.

Практическая работа: «Контраст и нюанс» — создать две композиции из одинакового набора элементов. В первой использовать ярко выраженный контраст, во второй — нюансные, близкие отношения формы, размера и цвета, формат А3.

Самостоятельная работа. Составить небольшую таблицу примеров контрастов: большой — маленький, светлый — тёмный, круглый — угловатый, тёплый — холодный, формат А4.

Материалы: графитный карандаш, чёрный маркер, линер, тушь, кисти, гуашь.

3.5 Ассоциативная композиция

Понятие ассоциативной композиции. Передача образов, эмоций, впечатлений и состояний через абстрактные формы, линии, пятна и цвет. Связь цвета, формы и характера композиции с определёнными ассоциациями. Работа с темами: времена года; драма, лирика, праздник; вкусы — красный, сладкий, горький, солёный; музыка — романс, рок, джаз, поп и другие направления. Развитие образного и творческого мышления.

Практическая работа: «Ассоциативная серия» — создать серию из 3–4 формальных композиций, объединённых одной выбранной темой и общим художественным замыслом.

Учащийся выбирает одну тему:

«Времена года» — весна, лето, осень, зима;

«Музыка» — романс, рок, джаз, поп;

«Настроение» — драма, лирика, праздник;

«Вкусы» — сладкий, горький, солёный, кислый;

«Цвет и эмоция» — например, красный, синий, жёлтый, зелёный.

В каждой композиции необходимо передать выбранный образ без изображения конкретных предметов, используя точку, линию, пятно, форму, цвет, ритм, контраст и динамику, формат А3.

Самостоятельная работа. Выбрать одну тему из предложенных: «Весна», «Драма», «Праздник», «Сладкий вкус», «Горький вкус», «Джаз», «Романс» и выполнить 2–3 небольших цветовых эскиза, передающих выбранную ассоциацию, формат А4.

Материалы: графитный карандаш, чёрный маркер, линер, тушь, кисти, гуашь.

2 полугодие

Раздел 4. Шрифт и шрифтовая композиция

4.1 Шрифты. История и виды шрифтов

Понятие шрифта и его значение в графическом дизайне. Краткая история развития письменности и шрифта. Рукописные, печатные и современные цифровые шрифты. Основные группы шрифтов: с засечками, без засечек, рукописные и декоративные. Особенности характера различных шрифтов и сферы их применения. Связь формы шрифта с содержанием, назначением и эмоциональным восприятием текста.

Практическая работа: Создать композицию из одного слова, используя 3 разных типа шрифта. Передать с помощью формы букв различное настроение и характер слова, формат А3

Самостоятельная работа: Собрать подборку из 5–7 различных шрифтов и определить их характер: строгий, деловой, лёгкий, праздничный, современный, декоративный и т.д.

Материалы: графитный карандаш, чёрный маркер, линер, тушь, кисти, гуашь.

4.2 Строчное письмо. Основные элементы буквы. Пропорции. Интервалы

Строение буквы и её основные элементы. Знакомство с понятиями основной штрих, соединительный штрих, засечка, овал, полуовал, выносной элемент. Пропорции букв, соотношение высоты и ширины. Базовая линия, высота прописных и строчных букв. Межбуквенные и межстрочные интервалы. Ритм и равномерность расположения букв. Особенности построения букв геометрической формы.

Практическая работа: Выполнить построение нескольких букв одного шрифтового характера на основе направляющих линий. Составить из них слово, соблюдая пропорции и интервалы, формат А3

Самостоятельная работа: Выполнить упражнения на построение букв и слов. Отработать равномерность межбуквенных интервалов и найти наиболее гармоничное расстояние между буквами.

Материалы: графитный карандаш, чёрный маркер, линер, тушь, кисти, гуашь.

4.3 Шрифтовая композиция. Заголовок, текст, иерархия, контраст

Понятие шрифтовой композиции. Организация текста на плоскости. Заголовок и основной текст. Понятие визуальной иерархии. Выделение главного и второстепенного. Использование размера, начертания, цвета и положения текста. Контраст и нюанс в шрифтовой композиции. Правила сочетания нескольких шрифтов. Равновесие текста и свободного пространства.

Практическая работа: Создать макет афиши или плаката, включающий заголовок, дополнительную информацию и декоративные элементы. Использовать разные размеры и начертания шрифта для создания визуальной иерархии, формат А3

Самостоятельная работа: Проанализировать 2–3 примера афиш, плакатов или рекламных объявлений. Определить, каким образом в них выделены заголовок и основная информация. Сделать несколько небольших эскизов собственной шрифтовой композиции, формат А4

Материалы: графитный карандаш, чёрный маркер, линер, тушь, кисти, гуашь.

4.4 Творческая работа. Создание авторской шрифтовой композиции

Обобщение знаний о шрифте, строении букв и принципах шрифтовой композиции. Самостоятельный поиск художественного образа. Создание авторского шрифтового решения с учётом содержания и назначения работы. Использование выразительных возможностей формы буквы, цвета, масштаба, ритма, контраста и композиции.

Практическая работа: «Авторский шрифт» — разработать собственную шрифтовую композицию на выбранную тему. Это может быть название выставки, фестиваля, музыкальной группы, книги, фильма, творческой студии или личный девиз. Создать несколько эскизов, выбрать лучший вариант и выполнить его в цвете, формат А3

Самостоятельная работа: Разработать 2–3 вариантов авторского написания выбранного слова или фразы. Экспериментировать с формой букв, их размером, наклоном, ритмом, интервалами и декоративными элементами, формат А4.

Материалы: графитный карандаш, чёрный маркер, линер, тушь, кисти, гуашь.

Раздел 5. Логотип и фирменный стиль

5.1 Понятие логотипа и фирменного стиля. Функции логотипа

Понятие логотипа и фирменного стиля. Назначение логотипа в визуальной коммуникации. Основные функции логотипа: идентификация, узнаваемость, передача образа и характера организации или продукта. Виды логотипов: знак, символ, шрифтовой логотип и комбинированный вариант. Требования к логотипу: простота, выразительность, оригинальность, запоминаемость и возможность использования в разных форматах.

Практическая работа: Проанализировать несколько известных логотипов и определить, к какому типу они относятся. Выполнить эскизы простых знаков для выбранной организации или проекта, формат А4

Самостоятельная работа: Собрать подборку из 5–7 логотипов различных организаций. Определить их тип, основные цвета, форму и характер. Сделать вывод, какие элементы помогают сделать логотип узнаваемым.

Материалы: графитный карандаш, чёрный маркер, линер, тушь, кисти, гуашь.

5.2 Анализ целевой аудитории. Для кого создаётся логотип. Образ и характер бренда

Понятие целевой аудитории. Определение основных характеристик будущего потребителя: возраст, интересы, образ жизни, потребности. Связь визуального образа логотипа с целевой аудиторией. Понятие характера бренда: серьёзный, современный, динамичный, дружелюбный, творческий, экологичный и др. Выбор формы, цвета и шрифта в соответствии с образом организации или продукта.

Практическая работа: Выбрать условную организацию или проект и определить его целевую аудиторию. Составить словесный портрет бренда и подобрать соответствующие ему формы, цвета и шрифты.

Самостоятельная работа: Составить небольшой «портрет бренда»: название, целевая аудитория, характер, основные ассоциации, цветовая гамма и предполагаемый стиль логотипа.

Материалы: карандаш, бумага, кисти, гуашь.

5.3 Поиск идеи. Мозговой штурм. Ассоциации. Эскизирование

Этапы разработки логотипа. Поиск и формулировка идеи. Метод мозгового штурма и ассоциативного ряда. Выделение ключевых понятий, образов и символов. Преобразование словесной идеи в визуальный образ. Выполнение быстрых поисковых эскизов. Отбор наиболее удачных вариантов и их дальнейшее развитие.

Практическая работа: Провести мозговой штурм для выбранного проекта. Составить ассоциативное поле из слов, образов и символов. На его основе выполнить 8–10 быстрых эскизов будущего логотипа и выбрать 2–3 наиболее удачных варианта.

Самостоятельная работа: Продолжить поиск образа логотипа. Выполнить серию дополнительных мини-эскизов, экспериментируя с

геометрическими и природными формами, буквами, символами и их сочетаниями.

Материалы: карандаш, бумага, кисти, гуашь.

5.4 Создание знака. Силуэт. Читаемость и узнаваемость

Переход от эскиза к окончательному графическому знаку. Принципы создания простого и выразительного силуэта. Значение положительного и отрицательного пространства. Читаемость изображения при разных размерах. Узнаваемость и запоминаемость знака. Упрощение формы, отказ от лишних деталей. Проверка логотипа в чёрно-белом и цветном вариантах.

Практическая работа: «Мой логотип» — на основе выбранного эскиза разработать окончательный знак. Выполнить его в чёрно-белом варианте, затем создать цветовую версию. Проверить читаемость и узнаваемость логотипа в большом и маленьком размере.

Самостоятельная работа: Выполнить несколько вариантов одного знака: контурный, силуэтный, чёрно-белый и цветной. Сравнить варианты и выбрать наиболее выразительный. Подготовить краткое объяснение идеи логотипа и использованных средств выразительности.

Материалы: карандаш, бумага, кисти, гуашь.

Раздел 6. Плакат

6.1 История и назначение плаката. Плакат как средство визуальной коммуникации

Понятие плаката, его история и развитие. Плакат как средство передачи информации и воздействия на зрителя. Основные виды плаката: социальный, культурный, рекламный, информационный, политический, экологический. Особенности плакатного изображения: лаконичность, выразительность, простота и быстрое восприятие. Знакомство с известными образцами отечественного и зарубежного плакатного искусства.

Практическая работа: Рассмотреть несколько плакатов разных видов и определить их назначение, основную идею, главный образ и способы воздействия на зрителя.

Самостоятельная работа: Подобрать 3–5 примеров плакатов разных направлений. Проанализировать их по следующим параметрам: тема, главный образ, текст, цвет и композиция.

6.2 Композиция плаката. Главный объект. Визуальная иерархия. Формат

Особенности композиции плаката. Выбор формата и определение композиционного центра. Понятие главного и второстепенного элементов. Визуальная иерархия и последовательность восприятия информации. Масштаб, контраст, равновесие, ритм и свободное пространство. Принцип лаконичности и выразительности плакатной композиции.

Практическая работа: Разработать 2–3 композиционных эскиза плаката на одну тему с различным расположением главного объекта, текста и свободного пространства. Выбрать наиболее выразительный вариант.

Самостоятельная работа: Выполнить небольшие композиционные схемы известных плакатов, выделив в них главный объект, заголовок и второстепенную информацию.

Материалы: карандаш, бумага, кисти, гуашь.

6.3 Изображение и текст. Взаимодействие графики и шрифта

Роль текста в плакате. Взаимодействие изображения и шрифта. Заголовок, слоган и дополнительная информация. Выбор шрифта в соответствии с содержанием плаката. Размер, начертание, цвет и расположение текста. Контраст изображения и текста. Основы визуальной иерархии и удобства восприятия информации.

Практическая работа: Создать эскиз плаката, в котором изображение и текст образуют единый визуальный образ. Разработать выразительный заголовок или слоган и подобрать соответствующее шрифтовое решение.

Самостоятельная работа: Придумать 3–5 коротких слоганов для выбранной темы. Разработать несколько вариантов их расположения относительно изображения.

Материалы: карандаш, бумага, кисти, гуашь.

6.3 Цветовое решение плаката

Роль цвета в плакатной композиции. Цвет как средство привлечения внимания и передачи эмоционального содержания. Тёплые и холодные цвета, цветовой контраст, дополнительные цвета. Ограниченная и контрастная цветовая гамма. Взаимосвязь цвета изображения, фона и текста. Использование цвета для выделения главного элемента.

Практическая работа: Разработать 2 цветовых варианта одного плакатного эскиза. Использовать разные цветовые сочетания и определить, какое из них лучше передаёт содержание и привлекает внимание.

Самостоятельная работа: Составить несколько цветовых палитр для будущего плаката. Подобрать сочетания цветов, соответствующие

различным эмоциональным состояниям: радость, тревога, спокойствие, энергия.

Материалы: карандаш, бумага, кисти, гуашь.

6.3 Социальный или культурный плакат. Разработка авторского плаката

Социальный и культурный плакат как средство формирования общественного мнения и привлечения внимания к важным вопросам. Выбор темы и определение целевой аудитории. Формулировка основной идеи и слогана. Поиск главного визуального образа. Композиционное, шрифтовое и цветовое решение. Последовательность создания плаката: идея — эскиз — композиция — цвет — текст — окончательное оформление.

Практическая работа: «Мой авторский плакат»

Разработать социальный или культурный плакат на одну из тем:

- * «Береги природу»;
- * «Безопасность в интернете»;
- * «Читаем вместе»;
- * «Сохраним культурное наследие»;
- * «Здоровый образ жизни»;
- * «Доброта и взаимопомощь»;
- * «Мир без мусора»;
- * «Искусство объединяет».

Учащийся самостоятельно выбирает тему, формулирует главную идею и слоган, создаёт несколько эскизов, выбирает композицию и выполняет законченный плакат.

Самостоятельная работа: Разработать 2–3 предварительных варианта авторского плаката. Подобрать визуальный образ, шрифт и цветовую гамму. После выполнения работы провести самоанализ: определить, насколько ясно читается идея, выделяется главный образ и соответствует ли цветовое решение выбранной теме

Материалы: карандаш, бумага, кисти, гуашь.

Раздел 7. Компьютерные программы: растровая и векторная графика

7.1 Adobe Illustrator

Понятие векторной графики и её особенности. Возможности Adobe Illustrator в графическом дизайне. Отличие векторного изображения от растрового. Области применения векторной графики: логотипы, знаки, иллюстрации, орнаменты, паттерны, плакаты. Знакомство с рабочей областью программы, созданием документа и сохранением файлов.

Практическая работа: Создать простую композицию из геометрических фигур, используя базовые возможности Adobe Illustrator.

Самостоятельная работа: Познакомиться с примерами векторной графики и определить, где она применяется в современном дизайне.

Материалы: Компьютер, Adobe Illustrator.

7.2 Основные инструменты программы Adobe Illustrator

Знакомство с основными инструментами Adobe Illustrator: выделение, фигуры, перо, карандаш, текст, заливка и обводка. Работа с цветом. Изменение размера и положения объектов. Группировка, копирование, выравнивание и трансформация объектов. Работа со слоями. Создание простых геометрических и декоративных форм.

Практическая работа: Создать небольшую декоративную композицию из геометрических элементов с использованием трансформации, копирования, выравнивания, заливки и обводки.

Самостоятельная работа: Повторить основные приёмы работы с фигурами и инструментами программы. Создать небольшую композицию из 5–7 объектов, используя различные способы их преобразования.

Материалы: Компьютер, Adobe Illustrator.

7.3 Создание знака, паттерна или небольшой иллюстрации

Применение инструментов векторной графики для создания законченного дизайнерского объекта. Понятие знака и паттерна. Принципы стилизации, упрощения формы, ритма и повторения. Создание композиции из простых элементов. Работа с цветовой гаммой и композицией.

Практическая работа: На выбор выполнить один из вариантов:

«Векторный знак» — создать простой графический знак или символ;

«Паттерн» — разработать повторяющийся орнаментальный узор;

«Мини-иллюстрация» — создать небольшую стилизованную векторную иллюстрацию.

Самостоятельная работа: Разработать 3–5 предварительных эскизов будущей работы на бумаге, выбрать наиболее удачный вариант и подготовить его к выполнению в цифровом формате.

Материалы: Компьютер, Adobe Illustrator.

7.4 Adobe Photoshop

Понятие растровой графики и её особенности. Возможности Adobe Photoshop в графическом дизайне. Области применения программы: обработка фотографий, создание коллажей, цифровая живопись, рекламная и информационная графика. Знакомство с интерфейсом программы, созданием нового документа, размерами и разрешением изображения. Понятие слоя и его значение в работе с растровым изображением.

Практическая работа: Создать простой цифровой коллаж из нескольких изображений с использованием слоёв.

Самостоятельная работа: Подобрать изображения для будущего цифрового проекта и определить, какие элементы необходимо обработать, изменить или объединить.

Материалы: Компьютер, Adobe Photoshop

7.5 Основные инструменты программы Adobe Photoshop

Знакомство с основными инструментами Adobe Photoshop: выделение, перемещение, кисть, ластик, заливка, текст, кадрирование, трансформация. Работа со слоями, масками и простыми эффектами. Настройка яркости, контрастности и цветового баланса. Работа с фоном и отдельными объектами. Сохранение изображения в различных форматах.

Практическая работа: Выполнить обработку изображения: изменить фон, скорректировать цвет и тон, добавить текстовый элемент и декоративные детали.

Самостоятельная работа: Повторить основные инструменты программы и выполнить небольшое упражнение по обработке фотографии или созданию цифровой композиции.

Материалы: Компьютер, Adobe Photoshop

7.6 Итоговая цифровая работа

Обобщение и закрепление навыков работы с растровой и векторной графикой. Самостоятельный выбор темы и вида цифрового проекта. Планирование работы, создание эскиза, подбор визуальных элементов, выполнение композиции и её окончательная обработка. Сочетание текста,

изображения, цвета и формы. Подготовка работы к демонстрации и презентации.

Практическая работа: «Мой цифровой дизайн-проект»

Создать законченную цифровую работу, используя ****Adobe Illustrator, Adobe Photoshop или обе программы****. На выбор учащегося:

- * логотип или фирменный знак;
- * плакат;
- * цифровая иллюстрация;
- * паттерн;
- * открытка;
- * обложка;
- * рекламный макет;
- * афиша;
- * коллаж;
- * элемент веб-дизайна.

Работа должна включать продуманную композицию, цветовое решение и соответствовать выбранной теме.

Материалы: Компьютер, Adobe Photoshop

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

По окончании первого года учащийся должен:

Знать:

- основные понятия цветоведения;
- характеристики цвета;
- основные цветовые гармонии;
- основы линейного и конструктивного рисунка;
- основные геометрические формы;
- основы перспективы;
- принципы передачи объёма;
- основные живописные приёмы;
- понятия стилизации и орнамента;
- основные виды декоративно-прикладного искусства;

- основные направления дизайна.

Уметь:

- составлять простые цветовые композиции;
- смешивать цвета;
- выполнять конструктивные рисунки;
- изображать простые геометрические тела;
- передавать объём с помощью светотени;
- выполнять простые живописные этюды;
- стилизовать природные формы;
- создавать орнаментальные композиции;
- анализировать объекты дизайна;
- различать основные виды дизайна.

По окончании второго года учащийся должен:

Знать:

- основы академического рисунка гипсовых тел;
- принципы построения натюрморта;
- основные закономерности формальной композиции;
- основные виды и характеристики шрифтов;
- принципы создания логотипа;
- основные правила построения плаката;
- особенности векторной и растровой графики;
- основные инструменты графических редакторов.

Уметь:

- конструктивно строить сложные формы;
- передавать объём и материальность;
- выполнять учебный рисунок гипсовых тел;
- создавать живописный натюрморт;
- строить формальные композиции;
- работать с буквами и шрифтом;
- создавать простые логотипы;
- разрабатывать плакат;
- создавать простые векторные изображения;
- выполнять базовую обработку растровых изображений;

- использовать слои, текст, формы и основные инструменты графических редакторов;

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает стартовую диагностику, текущий и промежуточный контроль и итоговую аттестацию.

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании полугодия обучения. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация по окончании года проводится в форме просмотра рисунков за весь год обучения и итоговых работ.

Критерии оценок

По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

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

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

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки. Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Для реализации программы используются:

- демонстрационные таблицы по цветоведению;
- схемы конструктивного построения;
- наглядные пособия по перспективе;
- репродукции произведений искусства;
- примеры декоративных композиций;
- образцы орнаментов;

- примеры современного графического дизайна;
- коллекции шрифтов;
- примеры логотипов;
- образцы плакатов;
- презентации;
- пошаговые инструкции;
- карточки с практическими заданиями;
- электронные учебные материалы.

Практическая работа строится по принципу постепенного усложнения:

наблюдение → анализ → упражнение → самостоятельная работа → творческая задача → проект.

Особое внимание уделяется развитию у учащихся способности самостоятельно находить варианты решения. Педагог не должен подменять творческий поиск учащегося готовым образцом.

При работе с цифровыми программами рекомендуется использовать учебные версии программ или доступные аналоги с учётом лицензионных требований образовательной организации.

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; ПК или мобильное устройство для дистанционных уроков и консультаций, подключение к сети интернет;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Методическая литература

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа: книга для учителя. – М., Просвещение, 1984
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - 3-е изд.- М., Просвещение, 1991
3. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Из опыта работы: Книга для учителя. М., Просвещение, 1991
4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. - М., Педагогика, 1989
5. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. М., Просвещение, 1996
6. Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольника. М., Педагогика, 1983
7. Кирилло А.А. Учителю об изобразительных материалах. М., Просвещение, 1971
8. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. М., Столетие, 1998
9. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. М., Просвещение, 1985
10. Курчевский В.В. А что там, за окном? М., Педагогика, 1985
11. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. М., Просвещение, 1977
12. Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя. М., Просвещение, 1982
13. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. М., Академия, 2008
14. Смит С. Рисунок: полный курс. М., Астрель: АСТ, 2005
15. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. Подробный иллюстрированный путеводитель 50 рисовальных техник. М., Астрель: АСТ, 2002
16. Харрисон Х. Энциклопедия техник рисунка. Наглядное пошаговое руководство и вдохновляющая галерея законченных работ. М., Астрель: АСТ, 2002
17. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М., Просвещение, 1985
18. Щеблыкин И.К., Романина В.И., Когогкова И.И. Аппликационные работы в начальных классах. М., Просвещение, 1990

Учебная литература

1. Акварельная живопись: Учебное пособие. Часть 1. Начальный рисунок. М.: Издательство Школы акварели Сергея Андрияки, 2009

2. Бесчастнов М.П. Графика пейзажа. М., Гуманитарное издание ВЛАДОС, 2008
3. Все о технике: живопись акварелью. Незаменимый справочник для художников. Издание на русском языке. М., АРТ–Родник, 1998
4. Искусство вокруг нас. Учебник для 2 кл./Под ред. Б.М.Неменского. М., Просвещение, 1998
5. Искусство и ты. Учебник для 1 кл./Под ред. Б.М. Неменского. М., Просвещение, 1998
6. Крошо Э. Как рисовать. Акварель. Пошаговое руководство для начинающих. М., Издательство «АСТРЕЛЬ», 2002
7. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». М., Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008
8. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учеб. пособие. М., Астрель: АСТ, 2006
9. Учебные материалы по графическому дизайну
10. Учебные материалы по векторной и растровой графике.
11. Пособия по декоративно-прикладному искусству.