

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
АРХИТЕКТУРНОГО ИСКУССТВА «АРХИТЕКТУРА»

Принята педагогическим советом
24 февраля 2016 года

«УТВЕРЖДЕНА»
Приказом № 008 от 24 февраля 2016 года

Рабочая программа
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

(ПО.01.УП.03); (В.02.).

Новая редакция.

При составлении программы использована
примерная программа по учебному предмету
«Изобразительная грамотность.
Художественные материалы и технологии»
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области
архитектурного искусства «АРХИТЕКТУРА».
Сборник примерных программ... Под. Ред. И.Е.
Домогацкой. М.- 2015 год

Составитель:
Добрынин В.В.-директор
МБУДО «ТДХШ им. В.Д. Поленова»,
преподаватель высшей квалификационной
категории,
член Союза дизайнеров России.

г. Тула, 2016 г.

Содержание.

- I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
- II. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
- III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
- IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
- V. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
- VI. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК
- VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
- VIII. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной программе в области архитектурного искусства «Архитектура».

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» (ИГ.ХМиТ) разработана на основе и с учетом «Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области архитектурного искусства «Архитектура» на основе примерной программы (Сборник программ... Под ред. И.Е. Домогацкой. М.-2015 г.).

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

Предмет ИГ.ХМиТ, равно как и предмет «Архитектурно-художественное проектирование» (АХП) являются обязательными и входят в предметную область «Архитектурно-художественное творчество». Оба эти предмета ведет один преподаватель-архитектор в тесной увязке между собой и с другими предметами, входящими в эту область и в соответствии с возрастными возможностями восприятия учебного материала, согласно и с учетом ФГТ.

Обязательные предметы учебного плана: «Объемно-пространственная композиция», «Компьютерное композиционное моделирование», «Черчение», «Рисунок». «Живопись», «История изобразительного искусства», ведут другие специалисты в другие дни недели для расширения специальных знаний, усиления целостности восприятия всей комплексной программы и достижения её генеральной цели: обучения, направленного на развитие творческого потенциала учащихся.

В основе структуры предмета лежит технология последовательных этапов построения процесса творчества, формирующая разные направления развития личности, обозначенная в разделах программы предмета и соответствующая задачам обучения.

Разделы программы предмета ИГ.ХМиТ:

- 1. Изучение и работа с разнообразными художественными материалами и инструментами в различных технологиях;
- 2. Обучение основам изобразительной грамотности;
- 3. Основы композиционной грамотности;
- 4. «Архитектура природы», т.е. художественно-конструктивное видение объектов природы, как неиссякаемого источника идей для творчества.

Все задания сформированы с учетом возрастных возможностей восприятия учебного материала, согласно ФГТ и направлены на:

- - выявление одаренных детей в области архитектуры в детском возрасте;
- - создание условий для художественного образования, воспитания и духовно-нравственного развития;
- - приобретение учащимися знаний, умений, навыков в области изобразительной грамотности, знания художественных материалов, а также в области работы с объектами природы;
- - приобретение опыта творческой деятельности;
- - подготовка одаренных детей к поступлению в организации профессионального образования.

Содержание и тематика каждого из перечисленных разделов программы проходит через весь курс программы, начиная с 1 класса по 3 класс, усложняясь из года принципу построения заданий программы «от простого к сложному».

В разделе «**Работа с художественными материалами**» учащиеся знакомятся с изобразительными средствами карандаша, фломастера, роллера, туши, гуашевых и акварельных красок, пастели.

В разделе «**Обучение основам изобразительной грамоты**» – последовательно осваиваются способы изображения пространственных планов: ближе-дальше, выше-ниже; рассматриваются совмещение проекций, параллельную перспективу, обратную и прямую перспективу, пересечение плоскостей в пространстве и др.

Учащиеся знакомятся с языком оп-арта (оптического искусства), кубизма (изображение сразу в нескольких проекциях) и, наконец, с абстрактным искусством.

Учащиеся изучают правила и законы композиции, силуэт, пропорции, симметрию и асимметрию, контрасты по размеру, форме, цвету, главное – второстепенное, сгущения и разряжения, ритмы, форму- контрформу; изобразительные средства: точка, линия, пятно.

В разделе «**Архитектура природы**» рассматриваются объекты природы: листья, растения, деревья, плоды, насекомые, птицы, животные. Внимание учащихся акцентируется не только на их форме, строении, цвете, но и на совершенстве их пропорций, природной гармонии.

Постижение этой гармонии проходит через изучение «Золотого сечения» (спираль раковины «наutilus помпилиус»), математических рядов Фибоначчи, фрактальных множеств, спиральных кривых, идеальных пропорций «Витрувианского человека»; «Модулора» - системы пропорционирования, изобретенной Ле Корбюзье.

Итак, в результате освоения программы предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» (ИГ.ХМиТ) **учащиеся должны знать/понимать:**

-основные художественные материалы и способы их использования, знать способы изображения пространства на плоскости: построения планов, загоразиваний, аксонометрии, обратной перспективы, прямой перспективы с одной и двумя точками схода, невозможных фигур, оптических иллюзий, объемы, подсказанные историей;

-знать формулу «золотого сечения» на примере спирали раковины «наутилуса помпилиуса»; знать понятия контрастов и нюансов по цвету, размеру и форме, законы цветоведения, основные средства композиции, сгущения-разряжения, передать движение, симметрию, пропорции, отражения;

-уметь пользоваться художественными материалами и чертежными инструментами, уметь определять пропорции предметов, делить отрезок на глаз, определять оси симметрии, линии преломления, масштаб; создать композицию из предметов поэтапно: силуэт, симметрию, пропорции, собственные тени, падающие тени, подбирать художественные средства, соответствующие замыслу проекта;

- использовать полученные знания, навыки, умения в творческой работе.

Срок реализации учебного предмета.

Учебный предмет «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» реализуется 3 года: с 1 по 3 классы.

Цели и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета.

Целью учебного предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» является формирование творческой личности, обладающей знаниями, умениями и навыками работы в области композиции и изобразительной грамотности, обладающей знаниями и умениями работы с художественными материалами в различных технологиях, владеющих знаниями, умениями и навыками работы с объектами природы и использовании их в творчестве;

Задачи учебного предмета ИГ.ХМиТ лежат в основе формулировки названий разделов программы, определяющих направления творческого развития учащихся:

- работа с художественными материалами: гуашь, акварель, тушь, пастель, сангина, мел, карандаш, фломастер, гелиевая ручка, кисть, перо, бумага, резак, картон, пенокартон, калька, рейсфедер, угольник, рейсшина;

- обучение основам изобразительной грамоты: деление отрезка на глаз, пространственные планы, аксонометрия, обратная перспектива, перспектива с одной и двумя точками схода;

- обучение основам композиционной грамоты: точка, линия, пятно, симметрия, отражение, главное – второстепенное, центр композиции, статика-движение, форма-антиформа, контрасты формы, размера, цвета;

- художественно-конструкционное видение объектов: форма-строение-цвет-графика.

Связь биологии с математикой и искусством – «золотое сечение» - формула раковины «наутилус помпилиус» в основе понятия гармонии в искусстве, пропорции человека в основе системы Ле Корбюзье для архитекторов и дизайнеров «Модулар».

Форма проведения учебных занятий

Занятия по обязательному предмету **«Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» (ИГ.ХМиТ)** проходят обычно в виде групповых аудиторных занятий. При проведении конкурсных работ или консультаций в исключительных случаях с малым количеством участников занятия могут проходить во внеаудиторных условиях, например, в выставочном зале.

Домашние (самостоятельные работы), посильные и нетрудоемкие, могут проводиться в свободных от других занятий помещениях либо дома с обязательным контролем исполнения преподавателем. Часы внеаудиторной работы используется также на посещение выставок, галерей, музеев, театров, посещение творческих мероприятий.

Методы обучения

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

- объяснительно-иллюстрированный (объяснение, беседа, лекция, рассказ с иллюстрациями темы на выставках, экскурсиями по памятникам культуры и природы);
- репродуктивно-наглядный (показ альбомов, плакатов, пособий, книг, видеофильмов, снятых с показательных уроков о процессе обучения по программе);
- практический (выполнение заданий по темам программы в мастерской, на природе, на выставках);
- исследовательский (работа по заданиям в библиотеке, музеях художественных, прикладного искусства);
- эмоционально-эвристический (подбор материалов для работы, вызывающей эмоциональное состояние удовольствия, удовлетворения, победы, ощущения озарения, инсайта от успеха проделанной работы).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база школы обеспечивает реализацию условий для обучения учащихся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области архитектурного искусства «Архитектура», установленных по требованиям ФГТ:

- *учебные помещения*, предназначенные для проведения аудиторных занятий, оборудуются столами, стульями, экраном и проектором для показа фильмов, учебной доской, учебными мольбертами, ковриками для резания макетов; рабочими станциями с соответствующим программным обеспечением, принтером;
- *выставочный зал* (лекционный зал) для выставок, публичной защиты проектов оборудован экраном и проектором для показа видеофильмов.
- *библиотека* оснащена книгами, пособиями, энциклопедиями, словарями по природе и культуре, видео и аудио дисками;

Все учебные помещения должны быть оснащены техническим оборудованием, обеспечивающим бесперебойное функционирование инженерных систем согласно нормам и требованиям СНиП, норм охраны труда, противопожарной безопасности помещений учебных классов обеспечиваются своевременным ремонтом.

II. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

Трудоемкость учебного предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» составляет 495 аудиторных часов, 198 часов самостоятельной работы (максимальная учебная нагрузка – 693 часов).

Вид учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
	Году обучения						
	1		2		3		
Обязательная часть учебного плана							
Аудиторные занятия (в часах)	165		165		165		495
Самостоятельная работа (час)	66		66		66		198
Вариативная часть учебного плана							
Аудиторные занятия (час).	66		-		-		66
Учебные полугодия	1	2	1	2	1	2	
Вид промежуточной аттестации	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗсв	
Максимальная учебная нагрузка по обязательной части учебного плана	231		231		231		693
Всего часов с учетом обязательной и вариативной частей учебного плана	297		231		231		759

Примечания. ДЗ – дифференцированный зачет, св – оценка выставляется в свидетельство об окончании школы.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Часы аудиторных занятий по годам обучения распределяются следующим образом: по 5 часов в неделю с 1-го по 3-й годы обучения. Объем самостоятельной работы – по 2 часа в неделю.

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированных зачётов в форме просмотров в конце каждого полугодия.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Вариативная часть.

Первый год обучения.

№ п/п	Наименование блоков творческого развития и тематики уроков	Аудиторные часы
I-в	Художественные материалы, инструменты, технологии.	
I-в.1.	Цветные карандаши. Маркеры. Палитра возможностей использования. Растяжки цвета. Переходы из разных цветов. Роль карандаша белого цвета для плавного и ровного цвета.	6
I-в. 2.	Тушь. Перо. Виды перьев. Пробы пера. Работа пером тушью с наклоном и нажимом. Алфавит.	4
I-в. 3.	Палитра туши. Разнообразные приемы работы. Точка, штриховка, набрызг, фактуры, отмывка.	8
II-в	Архитектура природы.	
II-в.1.	Листья – форма – строение. Освоение техники коллажа.	6
II-в. 2.	Листья –форма – строение – функция. Основные элементы конструкции и ткани листа. Работа тушью.	6
II-в. 3.	Фантазия на тему строения листа – мир в одном листе. Совершенствование навыков работы пером.	6
II-в.4.	Архитектурный лист. Смешанная техника.	6
III-в	Изобразительная грамотность.	
III-в. 1.	Перспектива в пейзаже. Планы как элементы перспективы. Зимний пейзаж. Горы.	4
III-в. 2.	Перспектива в интерьере. Проблема загромождения. Портрет семьи в интерьере.	4
III-в. 3.	Перспектива, планы и загромождение в городском пейзаже. Образ города.	4
IV-в	Композиционная грамотность.	
IV-в. 1.	Движение как средство композиции. Передача понятия движения через абстрактный «танец» живописных элементов. Характер линии, ритмов.	2
IV-в. 2.	Роль контрастов и нюансов в создании композиции. Контрасты формы, размера, цвета. Примеры и зарисовки из живописи, архитектуры, литературы. Беседа	4
IV-в. 3.	Абстрактные композиции из геометрических форм, контрастных по одному из признаков. 3 композиции.	6
	Итого:	66

Обязательная часть учебного плана.

Первый год обучения.

№ п.п.	Наименование разделов творческого развития и тематики уроков	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные часы
I	Художественные материалы и технологии			
I.1.	Выразительные возможности гуаши. Организация авторской палитры.	7	1	6
I.2.	Гуашь, кисть. Натюрморт из живых цветов с натуры. Вариант – натюрморт из сухих цветов.	8	2	6
II.	Архитектура природы			
II.1.	Форма, цвет, структуры растений. Графическая композиция (белое на темном, темное на белом).	15	5	10
II.2.	Сказочный «Дом из растений». Акварель. Графика тушью.	15	5	10
III.	Изобразительная и композиционная грамотность			
III.1.	Метаморфоза формы. Образы из геометрических фигур, преобразованные вырезками по принципу «форма-контрформа»	8	2	6
III.2.	Знакомство с творчеством художника Виктора Вазарели. «Оптические иллюзии».	4	1	3
III.3.	Оп-арт, линии преломления. Достижение эффекта объема формы за счет преломления линий.	15	5	10
III.4.	Основы цветоведения. Холодная и теплая цветовые гаммы.	15	5	10
III.5.	Выразительные возможности зеркальной симметрии. «Отражение». Понятия верха и низа. Силуэт.	12	4	8
III.6.	Вариации на тему осевой симметрии	12	4	8
	Зачет	3		3
1.	Художественные материалы, средства, технологии. Архитектура природы.			
I.1.	Знакомство с разными видами пастели, с техниками работы пастелью и эффектами нанесения пастели на разные основы. Составление авторской «палитры».	8	2	6

II.	Архитектура природы.			
II. 5.	Изучение формы, цвета и структуры плодов, овощей и фруктов с точки зрения архитектурного подхода. Натюрморт – изучение «фасада» плодов и овощей.	9	3	6
II. 6.	Натюрморт – плоды в разрезе. «Архитектурное» исследование внутреннего строения плодов. Представление в натюрморте «интерьера» плодов.	9	3	9
II. 7.	«Дом-фрукт». Перенесение образности плода на архитектурный объект. Совмещение в одном изображении «фасада» и «интерьера» дома-фрукта.	9	3	9
II.8.	Натюрморт в стиле оп-арт. От природы к фантастике, от традиции – к современному видению.	9	3	9
III.	Основы композиции и изобразительной грамотности.			
III. 9.	Развитие глазомера. Деление отрезка «на глаз», изображение прямых и волнистых линий, окружностей, овалов, треугольников, многоугольников, спиралей от руки, без помощи инструментов.	9	3	6
III.10.	Развитие глазомера. Геометрия в пространстве. Компонировка всех технических упражнений в одну законченную работу свободной композиции.	9	3	6
III.11.	Композиция натюрморта. Организация картинной плоскости. Пропорциональные соотношения.	9	3	6
III.12.	Графический натюрморт из предметов простых конфигураций, выполненный по принципу «прозрачной формы».	11	3	8
III.13.	Решение проблем перспективного построения пространства и объёмного изображения форм.	11	3	8
III.14.	Форма и антиформа. Инициалы. Разработка идеи внешнего и внутреннего бытия объектов окружающей жизни, внешней непрявленности, закрытости, «непрозрачности» сути вещей.	9	3	6
Итого		231	66	165

Второй год обучения.

№ п/п	Наименование разделов, тем	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельные часы	Аудиторные часы
I.	Художественные материалы, средства, технологии.			
I.1.	Исследование специфики и выразительных возможностей акварели. Составление «палитры» разных техник работы с акварелью.	4	1	3
I. 2.	Нетрадиционные техники работы с акварелью – «кракелюры» из мятой бумаги. Натюрморт «Букет из осенних цветов» в технике акварели «по мокрому».	8	2	6
I.4.	«Палитра» графических штрихов. Знакомство с основными приёмами графической изобразительности.	8	2	6
II.	Архитектура природы.			
II. 5	Птица – реальный скелет и фантастическое оперение. Форма, структура и раскраска птиц.	8	2	6
II. 6.	Птицы-образы. Сказочные и мифологические птицы. Переосмыслению знакомой формы в образ.	15	5	10
II. 7.	Проектное задание «Птица-буква» и «Птичья азбука».	15	5	10
II.8.	Птица для детского праздника. Объёмная и подвижная модель птицы.	8	2	6
III.	Основы композиции и изобразительной грамотности.			
III. 9.	Натюрморт в технике коллажа. Силуэт – пятно. Этюд. Первый вариант.	4	1	3
III.10.	Натюрморт в смешанной технике коллажа и штриховой графики. Силуэт-пятно и собственные тени предметов. Этюд. Второй вариант	11	3	8
III .11.	Натюрморт в технике перьевой штриховки. Силуэт-пятно, собственные тени и падающие тени. Этюд. Третий вариант.	11	3	8
III.12.	Графический натюрморт – длительная работа. Силуэт-пятно, объём предметов, пространственная среда.	15	5	10
	Зачет			4

I.	Художественные материалы, средства, технологии.			
I.1.	Исследование специфики и выразительных возможностей простого карандаша как самостоятельного художественного материала. Составление «палитры».	3	1	2
I. 2.	Яблоко в разрезе. Графическая работа на отработку растяжки тона карандашом от светлого к чёрному пятну и от чёрного пятна к белому по принципу формы – антиформы.	7	2	5
I. 3	Играем в оп-арт. «Преломления – круги Эйлера». Плоскостная графические фантазии на темы композиций В. Вазарели.	8	2	6
I.4.	Играем в оп-арт. «Цитаты из Вазарели». Плоскостная композиция на тему пересечения четырёх квадратов от углов кругом по центру листа.	8	2	6
II.	Архитектура природы.			
II. 5	Природные фактуры и текстуры. Дерево.	4	1	3
II. 6.	Природные фактуры и текстуры. Камень.	8	2	6
II. 7.	Природные формы. Композиция «Земля».	8	2	6
II.8.	Природные формы. Композиция «Вода».	8	2	6
III.	Основы композиции и изобразительной грамотности.			
III. 9.	Аксонометрия стереометрических объектов. «Прозрачные кубы». Графическое изображение. Поэтапное изучение принципов изображения объёма в аксонометрии.	5	2	3
III.10.	Аксонометрия стереометрических объектов. Куб в разрезе или «Кубик Рубика». Коллаж.	9	3	6
III .11.	Аксонометрия стереометрических объектов. Композиция из стереометрических объемов.	9	3	6
III.12.	Аксонометрия стереометрических объектов. Альтернативный способ достижения иллюзии объёма на плоскости – приёмы оп-арта.	9	3	6
III.13.	Аксонометрия стереометрических объектов. Фигура животного из стереометрических прозрачных фигур – кубов, параллелограммов, призм, цилиндров, шаров.	9	3	9

III.14.	Аксометрия стереометрических объектов. «Невозможная фигура» по принципам М. Эшера.	9	3	6
III.15.	Аксометрия стереометрических объектов. «Пространства» внутри куба – объёмный макет куба.	9	3	6
III.16.	Обратная перспектива. Натюрморт в интерьере с применением правил обратной перспективы по образцам.	4	1	3
Итого		231	66	165

Третий год обучения.

№ п/п	Наименование разделов, тем	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные часы
I.	Художественные материалы, средства, технологии.			
I.1.	Свойства пластически измененной бумаги. Составление «палитры».	9	3	6
I. 2.	Вариации на темы «бумажная палитра». Мятая бумага и объём из бумажных шариков. Фантастическая птица.	9	3	6
I. 3	Вариации на темы «бумажная палитра. Фактурный приём «форточки». Выход за пределы плоскости листа благодаря прорезным деталям и их сгибанию. Любая природная форма.	13	5	8
II.	Архитектура природы.			
II. 5	Архитектура раковины. Закономерности спирали и золотого сечения на примере разреза раковины наутилус помпилиус.	5	2	3
II. 6.	Архитектура раковины. Форма раковины в объёме.	11	3	8
II. 7.	Архитектура раковины. Композиция из лежащих в беспорядке на столе раковин в технике «граттажа».	15	5	10
II.8.	Архитектура раковины. На пути к архитектуре – переосмысление формы раковины в архитектуру башни. Объёмная модель раковины из пенокартона и бумаги.	15	5	10
III.	Основы композиции и изобразительной грамотности.			

III. 9.	Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». Пропорции фигуры человека. Зарисовки с натуры.	12	4	8
III.10.	Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». Фигура человека в движении. Зарисовки.	12	4	8
III .11.	Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». «Человек – мера всех вещей» – разнообразные исторические системы пропорционирования. Древнерусская и древнеегипетская система пропорционирования.	15	5	10
	Зачет			3
I.	Архитектура природы.			
I.1.	Многообразие мира животных. Введение в тему. Зарисовки.	4	1	3
I. 2.	Животные. Графика окраски. Составление «палитры» текстур и фактур окраски объектов живой природы.	8	2	6
I. 3	Животные. Скелеты. Внутреннее строение животного как основа его конструктивного и функционального построения.	4	1	3
I .4.	Животные. Движение. Коллективная композиция на тему «Бегущие животные». Граттаж.	12	3	9
II.	Архитектура природы. Развитие визуального мышления.			
II. 6.	От натуры к фантазии. Мифологические и сказочные образы животных. Фантастическое животное. Свободная фантазия на тему несуществующего животного.	8	2	6
III.	Основы композиции и изобразительной грамотности. Художественные материалы, средства, технологии			
III. 8.	Основы профессиональных навыков работы с чертежными инструментами. Рейсфедер. Параллельные линии. Пресекающиеся линии и заливки тушью.	8	2	6
III.10.	Натюрморт из предметов. Основы профессиональных навыков работы с чертежными инструментами. Рейсфедер и перо.	8	2	6
III.11.	Основы профессиональных навыков работы с чертежными инструментами. Рапидограф.	8	2	6
III.12.	Изучение закономерностей изобразительной плоскости. От плоскости к объёму. Освоение	13	3	10

	возможностей графики. Плоскость/объём, центр/периферия – борьба противоположностей.			
Ш.13.	Изучение закономерностей изобразительной плоскости. От плоскости к объёму. Освоение возможностей графики. Параллельные слои пространства и параллельные пространственные планы в графике.	13	3	10
Ш.14.	Изучение закономерностей изобразительной плоскости. От плоскости к объёму. Бумажный барельеф. Пространственное расслоение предмета.	13	3	10
Ш.15.	Изучение закономерностей изобразительной плоскости. От плоскости к объёму. Бумажный барельеф. Параллельные планы в пространстве.	13	3	10
Всего		231	66	165

Ш. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Первый год обучения. Вариативная часть учебного плана.

Раздел I-в. Художественные материалы и технологии.

Тема 1в-1. Цветные карандаши. Маркеры. Мягкость. Палитра возможностей использования. Растяжки. Переходы разных цветов. Роль белого карандаша для достижения плавных ровных переходов цветов в финале работы.

Как всегда, для составления палитры использования материала в работе традиционно составляется сетка из 6 клеток равного размера на листе 60x40 см для изображения способов работы с цветными карандашами, в каждой клетке: растяжки цвета от светлого к темному, переходы разных цветов по кругу, по линиям-зигзагам, волнистым линиям. Палитра должна подчеркнуть цветность, контрасты цвета, яркость или наоборот, подбор нюансных цветов... Работа должна быть аккуратной, ровно покрашенной, без «соломы» из линий. Для эффекта ровного перехода цвета, нужно перекрыть всю работу белым карандашом. Материалы: цветные карандаши.

Тема 1в-2. Тушь, перья. Первоклассники, имея шариковые ручки, либо компьютеры, в школе уже полностью разучились писать красивые буквы ученическими перьями каллиграфически с наклоном и нажимом. Для учащихся, будущих архитекторов и дизайнеров просто необходимо научиться писать и рисовать пером. Прежде всего, в крышечку флакона наливается немного туши во избежание клякс, после чего ручкой с пером ученик рисует или пишет, обязательно периодически вытирая перо тканью. И так он придумывает свой почерк, свой алфавит из красивых букв, можно сочинить буквы из предметов, птиц, животных. Материалы: тушь, перья.

Тема 1в-3. Палитра использования туши. По такому же принципу, как и цветной карандаш делается "палитра" туши. В каждой клетке палитры изображается все, что можно сделать с тушью, залить аккуратно клетку тушью, набрызгать, проштриховать, начертить клетки, круги, напечатать кружева, трафареты предметов, порисовать просто кисточкой. Материалы: тушь, перья, кисти, предметы для печати.

Раздел II-в. Архитектура природы.

Тема 2в-1. Листья – форма – строение. Беседа. Освоение техники коллажа. Сравнение формы разных листьев. Разнообразие и единство природы – сравнение листа с деревом.

Рабочая программа по учебному предмету Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии.
Составитель Добрынин В.В.- директор МБУДО «ТДХШ им. В.Д. Поленова». Тула, 2016 г.

Связь формы и силуэта. Освоение простейших принципов работы в коллаже на выявление выразительности силуэта. Фактурная разнохарактерность газетной бумаги с различными гарнитурами. Лист природный и лист газетный – работа разного шрифтового наполнения на образность листа. Приемы вырезания симметричной формы. Выполнение коллажа из листьев на цветной бумаге. Материалы: бумага цветная и газетная, ножницы, клей.

Тема 2в-2. Листья – форма – строение – функция. Графика. Основные элементы конструкции и ткани листа (утолщение черенка и ствола, «скелет» листа, принцип ветвления). Аналогии конструкции листа с другими природными объектами (крыло бабочки) и объектами творчества человека (нервюры готического собора, вантовые конструкции). Графические зарисовки листьев разных форм или одного листа с сетью прожилок. Совершенствование работы тушью и пером. Постановка руки. Материалы: Тушь, перо, бумага.

Тема 2в-3. Фантазия на тему строения листа – мир в одном листе. Работа пером. Образное решение мира листа – свободная тематика. Декоративное заполнение поверхности листа по принципу коллажа – архитектурные элементы, геометрическая орнаментика, предметное заполнение. Графическая работа пером и тушью. Материалы: тушь, перо.

Тема 2в-4. Архитектурный лист. Смешанная техника. Перенос структуры листа на мир и строение города. Город как сложная ветвящаяся система. Использование мотивов строений разных эпох. Освоение возможностей смешанной техники – графика, живописное пятно, коллаж. Материалы: тушь, гуашь, рваная цветная бумага, перо, клей.

Раздел III-в. Изобразительная грамотность.

Тема 3в-1. Перспектива. Планы как элементы перспективы. Знакомство с понятиями ближе – дальше, спереди – сзади, дальше – меньше – ниже, ближе – больше – выше. Беседа о пейзаже: природа и ее изображение, как изображали мастера прошлого природу. Освоение техники работы смешанными цветами гуаши. Техника и материалы: гуашь, кисть.

Тема 3в-2. Перспектива в интерьере. Проблема загораживания. Соотношение роста человека и интерьера. Понятие линии горизонта и ее положения. Определение размеров каждого члена семьи. Создание ритмически разнообразной композиции из схожих элементов. Возможности графики для характеристики членов семьи. Материалы: линер, роллер.

Тема 3в-3. Перспектива, планы и загораживание в городском пейзаже. Образ города – плотной урбанистической застройки. Примеры пейзажей городской застройки в живописи (город у импрессионистов, П. Сезанна, кубистов, мастеров «Бубнового валета»). Фотографии городов из окна дома – эффект сложения параллельных планов и загораживания. Выявление характера каждого дома с помощью графических средств. Техника и материалы: тушь, перо, кисть.

Раздел IV-в. Композиционная грамотность.

Тема 4в-1. Движение как средство композиции. Передача понятия движения через абстрактный «танец» живописных элементов: линий, пятен, ритмических образований. Изображение впечатления от услышанного ритма определенного танца (вальс, рэп, цыганочка). Игра в мастеров прошлого – учимся у В. Кандинского. Совершенствование работы с гуашью. Материалы: гуашь, кисти разных размеров.

Тема 4в-2. Роль контрастов в создании композиции. Контрасты формы, размера, цвета. Примеры из живописи, архитектуры, литературы. Резкая разница по размеру: Гулливер и лилипуты, мальчик-с-пальчик, слон и моська, небоскреб и изба, дед и внук. По форме: круг, квадрат, треугольник, звезда. По цвету: мак на зеленой траве, анютины глазки, цветок Иван-да-Марья. Проиллюстрировать цветными карандашами. Сделать серию маленьких открыток, подчеркивающих резкую разницу – контрастную и нюансную.

Тема 4в-3. Абстрактные композиции из геометрических форм, контрастных по одному из признаков. Сделать общую композицию с использованием контрастных форм геометрических фигур из цветной бумаги, наклеенных на общий цветной фон.

Первый год обучения.

Основная часть учебного плана.

Раздел I. Художественные материалы и технологии.

Тема 1.1. Выразительные возможности гуаши для создания живописного образа. Составление «палитры» разных традиционных и нетрадиционных способов работы с гуашью (отпечаток нити, ткани, сетки, природных материалов, печатей, таблеток, трафаретов; набрызг краски с зубной щётки; растяжка тона и др.). Придумывание новых индивидуальных способов работы – создание задела творческого решения индивидуальных замыслов. «Палитра» материала – это тоже творческая работа. Материалы: гуашь, нетрадиционные инструменты.

Тема 1.2. Гуашь. Натюрморт из цветов с натуры – «Цветы и цвета». Выразительные возможности традиционной работы кистью в технике гуаши. Комбинация работы с натуры (букет с цветами) и свободной фантазии (фон, обстановка). Доработка деталей нетрадиционными способами нанесения краски. Живые цветы с натуры могут быть заменены сухоцветами и выполнены акриловыми красками в технике гризайля. Единственное условия: вазы должны быть плоскими и разными у всех учеников и по форме, и по цвету, и по размеру. Материалы: бумага, гуашь, кисти.

Раздел II. Архитектура природы.

Тема 2.1. Форма и структура растений, цветов и трав различной конфигурации, размера и цвета. Графическая композиция. Экскурсия в парк, сбор цветов и трав, принадлежащих к разным семействам (зонтичные папоротники и др.). Зарисовки с натуры. Работа с энциклопедиями по ботанике, составление коллекции фотографий растений. Создание графической работы линией на выявление разнообразия форм, структур и ритмической организации трав и цветов из отдельных натуральных фрагментов. Задание на образное переосмысление натуральных зарисовок. Материал: бумага (цветная, белая), перо.

Тема 2.2. «Дом из растений». Ассоциации на растительные и архитектурные формы. Дом для Дюймовочки, дом для эльфа, дом для цветочной феи – образное проживание темы. Творческая самостоятельная композиция большого формата в смешанной технике акварели и графики. Материалы: бумага, акварель, фломастеры, роллеры.

Раздел III. Изобразительная и композиционная грамотность.

Тема 3.1. Метаморфоза формы. Образы из геометрических фигур, преобразованные вырезками по принципу "форма-антиформа".

Тема 3.2. Знакомство с творчеством Виктора Вазари. "Оптические иллюзии". Беседа. Видео.

Тема 3.3. Оп-арт. Линии преломления. Достижение эффекта объема формы не за счет штриховки, а способом преломления линии и сгущения их к краям формы.

Тема 3.4. Основы цветоведения. Контрасты цвета – холодная и теплая гамма цветов в одном образе. Создание симметричной композиции (человек, дерево, дом, предмет) со сменой по центральной оси контрастной гаммы цветов. Аллегория сезонов. Работа в технике акварели, либо цветными карандашами двумя руками одновременно для развития координации рук. Фон – смена гаммы цветов. Там, где платье – холодная гамма, фон – теплая гамма и наоборот. Материалы: бумага, кисть, акварель.

Тема 3.5. Выразительные возможности зеркальной симметрии. «Отражения». Понятия верха и низа, позитива и негатива. Отражения в воде древнерусского города зимней ночью. Работа в технике коллажа. Материалы: цветная бумага, клей, ножницы.

Тема 3.6. Вариации на тему центральной осевой симметрии. Черно-белый лес на черном и белом фоне. Множественные повторы формы и антиформы. Коллаж. Техника

вырезки и развертывания позитивного и негативного изображения. Материалы: цветная бумага, клей, ножницы.

Раздел 1. Художественные материалы, средства, технологии.

Архитектура природы.

Тема 1.1. Знакомство с разными видами пастели, с техниками работы пастелью и эффектами нанесения пастели на разные основы. Составление «палитры» пастели для исследования выразительных возможностей традиционных и нетрадиционных способов работы с ней. Виды пастели – сухая и масляная. Традиционные и нетрадиционные основы для работы в технике пастели: бумага разной степени шероховатости и окраски, цветной картон и крафтовая бумага, наждачная бумага и пр. Способы работы с пастелью: растереть пальцем, ватой, втереть цвета друг в дружку, растяжка цвета и др. Материалы: бумага, пастель, цветной карандаш.

Раздел II. Архитектура природы. Художественные материалы.

Тема 2.5. Изучение формы, цвета и структуры плодов, овощей и фруктов с точки зрения архитектурного подхода. Натюрморт – изучение «фасада» плодов и овощей. Выразительность объёма плодов на плоскости – объёмное светотеневое решение формы при плоскостности фона. Выразительность органической формы на контрасте с геометрическим декором фона. Использование различных фактурных приёмов работы с пастелью. Материалы: бумага, пастель.

Тема 2.6. Натюрморт – плоды в разрезе. «Архитектурное» исследование внутреннего строения плодов. Представление в натюрморте «интерьера» плодов, декоративных возможностей внутренней структуры плодов, образующейся при разрезе. Исследование разрезов вдоль и поперёк фрукта или овоща – работа с мотивами осевой и центральной симметрии.

Материалы: бумага, цветные карандаши, линейка.

Тема 2.7. «Дом – фрукт». Перенесение образности плода на архитектурный объект. Совмещение в одном изображении «фасада» и «интерьера» дома-фрукта при помощи техника бумажного барельефа «форточки» (изображение на сгибе листа, во внутренней его части) с использованием цветовой и графической компьютерной бумаги, которая дает возможность увидеть объект сразу с нескольких сторон, что подчеркивает объёмность и архитектурность работы. Демонстрация фрагментов картин И. Босха с изображением архитектуры из природных форм («Сад наслаждений»), архитектурных проектов Н. Фостера («Апельсин»). Материалы: компьютерная бумага,

Тема 2.8. Натюрморт в стиле оп-арт. От природы к фантастике, от традиции к современному видению. Плод и регулярная геометрическая сетка – неожиданные результаты взаимодействия биологических форм и геометрики. Фантастические эффекты преобразования плодов в натюрморте и искажения рисунка поверхности регулярной шахматной сетки под влиянием объёма. Осваивание принципов техники В. Вазарелли. Материал: бумага, тушь, перо.

Раздел III. Основы композиции и изобразительной грамотности.

Тема 3.9. Развитие глазомера. Деление отрезка «на глаз», изображение прямых и волнистых линий, окружностей, овалов, треугольников, многоугольников, спиралей от руки, без помощи инструментов. Деление отрезков на пять, десять, двадцать частей. Короткие задания на отработку четкости рисунка, координации рук и глаза. Создание своеобразной «палитры» на из чертежей геометрических объектов. Вписанной в сетку из квадратов (сетка тоже расчерчивается от руки). Материалы: бумага, карандаш.

Тема 3.10. Развитие глазомера. Геометрия в пространстве. Компоновка всех технических упражнений в одну законченную работу произвольной композиции. Композиция из кругов, овалов, квадратов, ромбов, многоугольников, фрагментов геометрической орнаментики, изменяющихся в пространстве, выполненных вручную, без

инструментов, на глаз, с закрашиванием композиции цветными карандашами. Обращение к образности поздних «геометрических» работ В.В. Кандинского. Материалы: бумага, цветные карандаши.

Тема 3.11. Габариты предметов. Композиционная «кухня» натюрморта. – уроки ориентации в картинной плоскости и пропорциях предмета в натюрморте из сосудов простейшей цилиндрической формы (бутылки). Использование навыков развития глазомера в изображении предметов натюрморта. Определение соотношения формата натюрморта и размеров предмета – поиск места предмета в координатах верх – низ, левое – правое. Размеры и пропорции предмета в системе вспомогательных линий – центральная ось формы, вписывание формы в прямоугольник, определение пропорций формы путём деления отрезков. Извлечение художественного эффекта из вспомогательных линий построения формы. Материалы: бумага, цветной карандаш, роллер.

Тема 3.12. Пропорции. Габариты. Графический натюрморт из предметов простых конфигураций, выполненный по принципу «прозрачной формы». Плоскостное изображение. Передача пропорции основных габаритов предметов на плоскости листа. Игнорирование явления загораживания формы и выделение пересекающихся участков другой фактурой, отличающейся от фактуры всего предмета. Использование палитры графических фактур. Материал: бумага, тушь, перо, фломастер.

Тема 3.13. Натюрморт с загораживанием. Решение проблем перспективного построения пространства и объёмного изображения форм. Постановка традиционного натюрморта из нескольких прозрачных, простых по форме предметов, загораживающих друг друга. Определение места предмета в связи с перспективным построением пространства – изменение формы и габаритов предмета в зависимости от его положения. Передача объема с помощью светотеневой моделировки. Материалы: бумага, цветные карандаши.

Тема 3.14. Форма и антиформа. Разработка идеи внешнего и внутреннего бытия объектов окружающей жизни, внешней непроявленности, закрытости и непрозрачности сути вещей. Развитие темы осмысления себя в инициалах – «закрытого» негатива и «открытого», наполненного «фактурной» жизнью, позитива. Работа в технике коллажа. Материал: цветная бумага, ножницы, клей.

Второй год обучения.

Раздел I. Художественные материалы, средства, технологии.

Архитектура природы.

Тема 1.1. Исследование специфики и выразительных возможностей акварели. Составление «палитры» разных техник работы с акварелью. Специфика акварели: прозрачность, цветность, подвижность фактуры, спонтанные эффекты. Способы работы: «по мокрому», «по сухому», растяжка цвета, отмывки, получение третьего цвета путём наложения цвета. Требования к работе в технике акварели – чистота цвета. Выполнение абстрактной работы по образцу работ В. Кандинского для выработки художественных навыков работы с акварелью. Материалы: бумага, кисти, акварель.

Тема 1.2. Нетрадиционные техники работы с акварелью – «кракелюры» из мятой бумаги. Натюрморт «Букет из осенних цветов» в технике акварели «по мокрому». Закрепление навыков работы с акварелью и с неожиданными эффектами затекания краски. Знакомство с возможностями разных типов бумаги по впитыванию акварельной краски. Материалы: мятая бумага, кисти, акварель.

Тема 1.4. «Палитра» графических штрихов. Знакомство с основными приёмами графической изобразительности. Работа тушью и пером. Градации нажима и толщины линий, угла наклона и густоты штриха. Формы штриха и способы ритмической организации

штриха. Частота параллельных штрихов, эффекты перекрёстной штриховки и круговых композиций. Густота штриха и набирание тона. Материалы: бумага, тушь, перо.

II. Раздел. Архитектура природы.

Тема 2.5. Птица – реальный скелет и фантастическое оперение. Форма, структура и раскраска птиц. Выполнение зарисовок с натуры в зоопарке, в биологическом музее, в школе с чучел птиц. Работа с энциклопедиями по зоологии, составление коллекции фотографий птиц разной формы, окраски и орнаментикой оперения. Создание графического изображения скелета птицы чёрной линией. Фантазия на тему оперения птицы – декоративно-графическое решение. Закрепление графических приёмов разнообразной штриховки. Материалы: бумага, фломастеры.

Тема 2.6. Птицы-образы. Сказочные и мифологические птицы. Переосмыслению знакомой формы в образ. Птица Бену и Великий Гоготун из египетской мифологии; Жар-Птица, Птица Сириус, Птица Гамаюн из славянского эпоса и сказок; Феникс, сирены, стимфалийские птицы из греческой мифологии. Графическая разработка образности фантастической птицы. Материалы: бумага, тушь, перо.

Тема 2.7. Проектное задание «Птица-буква» и «Птичья азбука». Основы полиграфического дизайна. Сочинение своей буквы из одной или нескольких птиц разного размера и формы. Знак и биологический образ как основа создания образа графического. Работа над образностью формы и графического заполнения. Создание коллективной работы «Птичья азбука». Материалы: бумага, тушь, перо, цветные карандаши.

Тема 2.8. Птица для детского праздника. Объёмная и подвижная модель птицы. Создание эскиза, разработка проекта в материале, создание конструкции деревянного каркаса и креплений подвижных крыльев. Материалы: Депофит, оракал, пенокартон, клей, проволока, резинки, рейки для каркаса.

III. Раздел. Основы композиции и изобразительной грамотности.

Тема 3.9. Натюрморт. Силуэт – пятно. Поэтапное изучение средств изображения натюрморта. Изображение общего силуэта предметов на плоскости. Пропорциональное соотношение габаритов пятна и размеров листа. Выразительность общего для всех предметов внешнего силуэта. Художественные эффекты нерасчленённого пятна, контрастов белого и чёрного. Ориентация на творчество итальянского художника Д. Моранди в качестве стилистического примера минимализма. Подбор разнохарактерных по форме предметов – следующая ступень по сравнению с тематикой натюрморта в предыдущих классах. Материалы: бумага, клей.

Тема 3.10. Натюрморт в смешанной технике коллажа и штриховой графики. Силуэт-пятно и собственные тени предметов. Проработка общего для всех предметов натюрморта силуэтного пятна обобщёнными пятнами собственных теней предметов. Два варианта решения заполнения собственных теней: параллельная штриховка теней и белый фон на свету; тень как черное пятно, а свет как заштрихованное поле. Членение единого пятна по пространственным планам. Развитие темы ближе/дальше, больше/меньше, выше/ниже. Художественный эффект плоскостной целостности листа при параллельной штриховке. Материалы: бумага, клей, тушь, перо.

Тема 3.11. Натюрморт в технике перьевой штриховки. Силуэт-пятно, собственные тени и падающие тени. Выявление путём комплекса собственных и падающих теней объёма предметов при нейтральном фоне. Выявление объёмной энергетике предмета при общности силуэта всех предметов и плоскостности фона. Применение на практике многообразия графических приёмов «палитры» (урок №4). – параллельная, перекрёстная штриховка, набирание тона и т.д. Материалы: бумага, тушь, перо.

Тема 3.12. Графический натюрморт – длительная работа. Силуэт-пятно, объём предметов, пространственная среда. Работа над проблемой предмет/среда. Изучение возможностей активизации фона и превращения его в активную среду/пространство,

взаимодействующую с энергетикой объёма и целостности общего силуэта. Использование «палитры» для проработки фона. Материалы: бумага, тушь, перо.

Раздел I. Художественные материалы, средства, технологии.

Архитектура природы.

Тема 1.1. Исследование специфики и выразительных возможностей простого карандаша как самостоятельного материала. Составление «палитры» разных техник работы с карандашом: растяжка тона; штриховка – параллельная и по форме; тоновое пятно, полученное разными способами растирки графита – пальцем, бумагой, ватой; составление геометрических фактур (квадраты, ромбы, спирали, точки, круги, шахматка, диагональные композиции) при помощи деления отрезков на 8, 10 и иное количество частей. Знакомство с разными по твёрдости видами карандашей (твёрдые, мягкие) и их возможностями. Знакомство с реакцией разных фактур бумаги на простой карандаш. Материалы: бумага, карандаши.

Тема 1.2. Яблоко в разрезе. Графическая работа на отработку растяжки тона карандашом от светлого к чёрному пятну и от чёрного пятна к белому по принципу формы – антиформы. Развитие темы осевой симметрии, перекрёстных переключек пятен, форм и тона.

Материалы: бумага, карандаши.

Тема 1.3. Играем в оп-арт. «Преломления – круги Эйлера». Плоскостная графические фантазии на темы композиций В. Вазарели. Эффекты изменения фактуры при пересечении плоскостей. Тема формы-антиформы в решении фактурных проблем (белый квадрат на чёрном и чёрный квадрат на белом) Растяжки тона за счёт смены фактуры. Материалы: бумага, карандаши.

Тема 1.4. Играем в оп-арт. «Цитаты из Вазарели». Плоскостная композиция на тему пересечения четырёх квадратов от углов кругом по центру листа. Усложнение задач оп-артовского растяжения тона за счёт использования принципа формы-антиформы, «палитры» квадратов и кругов, шахматки, растяжки тона от белого по центру к чёрному на периферии и от черного по центру к белому на периферии. Материалы: бумага, карандаши.

II Раздел. Архитектура природы.

Тема 2.5. Природные фактуры и текстуры. Дерево. Зарисовки с натуры поверхности дерева, наростов, капов. Выявление декоративных эффектов различных фактур и текстур. Подбор, соответствующих характеру фактуры и текстуры дерева, графических приёмов. Компоновка различных текстур в свободной композиции. Материалы: бумага, рапидограф.

Тема 2.6. Природные фактуры и текстуры. Камень. Мифология камня – «Уральские сказы» П.П. Бажова. Шедевры работы в камне в отечественной культуре – «Малахитовая комната» в Эрмитаже, «Янтарная комната» Царскосельском дворце. Изучение камней с их фактурой, текстурой, необычной формой, цветом и другими характеристиками. Подбор наиболее эффектной для передачи красоты камня техники: акварель «по-мокрому», монотипия, цветная тушь, гуашь, фломастер и др. Свободная композиция на плоскости. Материалы: бумага, акварель, цветная тушь, гуашь, фломастер и др.

Тема 2.7. Природные формы. Композиция «Земля». Архитектура простейших организмов и эволюция форм природы: насекомые – птицы – органы млекопитающих (животных, человека). Подбор цветовой гаммы Земли – тёплые охры. Выполнение природных форм белилами с растяжкой тона белой гуашью. Достижение фактурного эффекта негатива формы. Составление коллективного панно из индивидуальных работ. Материалы: цветная бумага, белила, кисть.

Тема 2.8. Природные формы. Композиция «Вода». Архитектура простейших организмов и эволюция форм природы: простейшие (инфузория, туфелька) – моллюски –рыбы. Экологическое звучание работы. Подбор цветовой гаммы Воды – холодные тона. Выявление красоты конструкции, строения и симметрических силуэтов, и узорочья простейших организмов, фрагментов органов. Растяжка белилами. Составление

коллективного панно из индивидуальных работ. Сопоставление художественной выразительности работ «Земля» и «Вода». Материалы: цветная бумага, белила, кисть.

III Раздел. Основы композиции и изобразительной грамотности.

Тема 3.9. Аксонометрия стереометрических объектов. «Прозрачные кубы». Графическое изображение. Поэтапное изучение принципов изображения объёма в аксонометрии. Первый этап – свободная композиция из прозрачных кубов разного размера и в различных ракурсах. Построение граней и рёбер. Художественный эффект пересечения графической линии, игры размеров и конфигураций. Материалы: бумага, карандаш, уголь.

Тема 3.10. Аксонометрия стереометрических объектов. Куб в разрезе или «Кубик Рубика». Коллаж. Второй этап – нанесение линии разреза на изображённый куб с тем, чтобы впоследствии «растаскив» образовавшиеся несколько объёмов, показать фактически открывшиеся плоскости внутри объёма. Варианты: «окно вглубь куба, разрез по диагонали, разрез куба по диагонали лесенкой, разрез куба по горизонтали тремя плоскостями и по вертикали тремя плоскостями – куб из 27 кубиков. Позиции взгляда на куб – сверху, снизу, с боку. Образец использования аксонометрии в живописи: «Ядерный крест», «Гиперкубическое тело» С. Дали. Материалы: цветная бумага, резиновый клей.

Тема 3.11. Аксонометрия стереометрических объектов. Композиция из стереометрических объёмов. Третий этап – фантазия на архитектурные темы из стереометрических объёмов. Закрепление знания и умения изображения трёхмерного пространства с помощью аксонометрии. Материалы: бумага, цветные карандаши, тушь.

Тема 3.12. Аксонометрия стереометрических объектов. Альтернативный способ достижения иллюзии объёма на плоскости – приёмы оп-арта . Четвёртый этап – искажение клетчатой шахматной основы на объёме стереометрических форм. Композиция из стереометрических тел. Нанесение шахматного узора. Примеры из творчества В. Вазарели. Материалы: бумага, масляная пастель.

Тема 3.13. Аксонометрия стереометрических объектов. Фигура животного из стереометрических прозрачных фигур – кубов, параллелограммов, призм, цилиндров, шаров. Пятый этап – комбинаторика стереометрических тел. Графические эффекты структуры объёмной формы, выявления рёбер, граней, собственных и падающих теней. Материалы: бумага, роллер, цветные карандаши.

Тема 3.14. Аксонометрия стереометрических объектов. «Невозможная фигура» по принципам М. Эшера. Шестой этап – фантазия на тему невозможных сечений куба плоскостями и призмами. Графическая разработка идеи. Заполнение объёмов светотеневоц растяжкой тона и эффектами оп-арта. Материалы: бумага, тушь, перо, акварель.

Тема 3.15. Аксонометрия стереометрических объектов. «Пространства» внутри куба – объёмный макет куба. Седьмой этап – заполнение объёмного макета каркаса куба из белого ватмана стереометрическими фигурами. Свободная компоновка. Соотношение пространств разных конфигураций. Эскиз. Изготовление каркаса и внутренних деталей. Сборка конструкции. Приёмы работы: стигбы, прорези, приклеивание без клапанов. Материалы: жёсткий ватман, клей ПВА, резак.

Тема 3.16. Обратная перспектива. Натюрморт в интерьере с применением правил обратной перспективы по образцам современных художников. Выбор формы стола и предметов на нем – по желанию ученика. Художественный образец – натюрморты и картина «Аниська» советского художника Д.П. Штеренберга. Материалы: бумага, пастель.

Третий год обучения.

Раздел I. Художественные материалы, средства, технологии.

Архитектура природы.

Тема 1.1. Свойства пластически измененной бумаги. Составление «палитры». Использование в творчестве, достижения разнообразных фактур: мятая бумага, скатанная в шарики или полоски, рваная бумага, сгибы, зигзаги, спирали, «гармошки», «форточки», «чешуйки» и другие разнообразные прорезы, бумажные конусы и призмы, приклеивание полосы на торец, выдавливание тупой палочкой и т. д. Материалы: бумага, резак, резиновый клей.

Тема 1.2. Вариации на темы «бумажная палитра. Мятая бумага и объём из бумажных шариков. Фантастическая птица. Формирование фона их фактурной мятой бумагой. Набор тела птицы из бумажных шариков. Дополнительные детали оперения из резаной бумаги. Раскраска изображения. Материалы: бумага, резак, резиновый клей.

Тема 1.3. Вариации на темы «бумажная палитра. Фактурный приём «форточки». Выход за пределы плоскости листа благодаря прорезным деталям и их сгибанию. Любая природная форма – бабочка, рыба, птица и т. д. Определение общего силуэта изображения и характера фактуры деталей, которая образуется благодаря прорезам в бумаге в виде треугольника, квадрата, прямоугольника и открывания их перпендикулярно сгибу бумаги. Материалы: бумага, резак,

Раздел II. Архитектура природы.

Тема 2.5. Архитектура раковины. Закономерности спирали и золотого сечения на примере разреза раковины наутилус помпилиус. Посещением биологического музея, изучением формы, цвета, размера, фактуры и конструкции раковины. Зарисовки силуэтов и строения различных раковин с натуры. Графика спиралевидных образований. Освоение принципа золотого сечения – основного закона архитектурных построений. Материалы: бумага, тушь, кисть.

Тема 2.6. Архитектура раковины. Лепка раковин разнообразных форм. Раскраска моделей гуашью. Графическое декоративное заполнение поверхности глиняной модели, подчеркивающей ее форму. Материалы: глина, гуашь, кисти.

Тема 2.7. Архитектура раковины. Композиция из лежащих в беспорядке на столе раковин в технике «граттаж». Композиция на плоскости с точки зрения сверху. Подчеркивание формы раковины графическими приемами в стиле оп-арт, дающем ощущение объема не с помощью штрихов, как в рисунке, а искажением к краю формы рисунка поверхности. Декоративные возможности «узора» раковин. Материалы: бумага, тушь, перо, кисти.

Тема 2.8. Архитектура раковины. На пути к архитектуре – переосмысление формы раковины в архитектуру башни. Объёмная модель раковины из пенокартона и бумаги. Вырезание раковины-башни из пенокартона. Оформление этажей башни их полосок бумаги, приклеенных встык к телу башни. Внешняя оболочка раковины-башни из бумажных «колючек». Материалы: бумага, резак, резиновый клей, пенокартон.

Раздел III. Основы композиции и изобразительной грамотности.

Тема 3.9. Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». Пропорции фигуры человека. Зарисовки изменений пропорциональных соотношений фигуры человека при изменении позы с гестальтов. Сравнение пропорций. Материалы: бумага, карандаш.

Тема 3.10. Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». Фигура человека в движении. Натурные зарисовки человека в разных позах. Материалы: бумага, карандаш.

Тема 3.11. Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». «Человек – мера всех вещей» – разнообразные исторические системы пропорционирования. Древнерусская и древнеегипетская система пропорционирования. Пропорционирование как средство гармонизации художественного произведения,

введения меры человека в архитектуру, живопись и скульптуру. Соотнесение фигуры человека и стиля эпохи. Пропорционирование в Древнем Египте: стела Хеси-Ра (жезлы жреца как инструменты работы с золотым сечением); правила «египетского священного треугольника» (соотношения 3:4:5 или 1:2: $\sqrt{5}$). Древнерусская система пропорционирования: мерный шнур – «золотой пояс»; «вавилонны» (несколько подобных прямоугольников, пересечённых диагоналями и связанных антропоморфными отношениями) как инструмент соотнесения шести систем сажений (великая косая, косая сажень, прямая сажень, сажень без чети, трубная сажень, мерная сажень). Материалы: бумага, картон, гуашь.

Раздел I. Архитектура природы.

Тема 1.1. Многообразие мира животных. Введение в тему. Посещение зоопарка, изучение животных, зарисовки с натуры. Просмотр книг и слайдов, иллюстрирующих форму, строение и окраску животных. Изучение единства строения, функций организма животных и окраски. Накопление личного банка зарисовок разнообразных животных. Материалы: любые графические материалы – роллер, фломастер, шариковая ручка.

Тема 1.2. Животные. Графика окраски. Составление «палитры» текстур и фактур окраски объектов живой природы – разнообразных животных, птиц, насекомых. Животное и среда, явление мимикрии, приспособления к среде, создания защитной, пугающей раскраски. Природные гармонические сочетания раскраски. Дизайнерское задание – создание на основе натуры собственной композиции на эту тему раппорта ткани. Материалы: бумага, тушь, перо, гуашь.

Тема 1.3. Животные. Скелеты. Внутреннее строение животного как основа его конструктивного и функционального построения. Посещение зоологического музея и зарисовки скелетов животных с натуры. Выявление и исследование зависимостей конструкции и двигательных функций животного. Выходы на идею конструкции через устройство скелета животного. Заострение идеи конструкции в зарисовках скелетов. Материалы: бумага, фломастер.

Тема 1.4. Животные. Движение. Коллективная композиция на тему «Бегущие животные» в технике граттажа. Свободный выбор вида животных – бегущие слоны, тигры, табун лошадей, играющие зебры и т. д. Перевод окраски, конструкции и функции движения на язык художественной выразительности графической техники – создание эффектов динамики и декоративности за счёт синтеза изображения и техники. Материалы: бумага, тушь, перо, гуашь.

Раздел II. Архитектура природы. Развитие визуального мышления

Тема 2.6. От натуры к фантазии. Фантастическое животное. Свободная фантазия на тему несуществующего животного. Выразительные возможности графики – основа переосмысления натуральных зарисовок. Разработка эскиза. Подбор графической техники адекватной образу фантастического животного. Развитие фантазии, ассоциативного мышления, комбинаторики. Материалы: любые графические материалы

Раздел III. Основы композиции и изобразительной грамотности.

Художественные материалы, средства, технологии.

Тема 3.8. Основы профессиональных навыков работы с чертежными инструментами. Рейсфедер. Параллельные линии. Освоение первичных навыков работы с рейсфедером. Выполнение пейзажа или натюрморта путём «набирания» тона при помощи линий разной толщины и плотности, изменения расстояния между линиями. Материалы: бумага, тушь, рейсфедер.

Тема 3.10. Основы профессиональных навыков работы с чертежными инструментами. Рейсфедер и перо. Сочетание рейсфедерной линии (т.е. по линейке) с линией, проведенной от руки пером. Художественные и декоративные эффекты сопоставления штриховки предметов натюрморта рейсфедером и фона, проработанного от

руки, либо с помощью инструмента, но с заливкой плоскостей. Натюрморт с эффектами пересечения и прозрачности предметов. Материалы: бумага, тушь, рейсфедер, линейки.

Тема 3.11. Основы профессиональных навыков работы с чертежными инструментами. Рапидограф. Освоение первичных навыков работы с рапидографом. Составление «палитры» графических возможностей рапидографа – калибровка по толщине линий. Графический натюрморт, выполненный при помощи рапидографа. Материалы: бумага, тушь, рапидограф.

Тема 3.12. Изучение закономерностей изобразительной плоскости. От плоскости к объёму. Освоение возможностей графики. Плоскость/объём, центр/периферия – борьба противоположностей. Геральдический натюрморт с введением объёмных деталей по центру и закреплением плоскости листа общим замыкающим контуром. Рейсфедер и циркуль – работа со штриховкой разной толщины линии и заливкой тушью только рейсфедером и циркулем. Материалы: бумага, тушь, рейсфедер, циркуль.

Тема 3.13. Изучение закономерностей изобразительной плоскости. От плоскости к объёму. Освоение возможностей графики. Параллельные слои пространства и параллельные пространственные планы в графике. Постепенное усложнение натюрморта за счет постановки сложносоставных предметов, архитектурных деталей – капителей дорического или ионического ордера, гитары, сложных по форме кувшинов. Передача объёма путём расслоения его на параллельные планы. Натюрморт с гитарой в авангардном стиле. Материалы: бумага, тушь, рейсфедер.

Тема 3.14. Изучение закономерностей изобразительной плоскости. От плоскости к объёму. Бумажный барельеф. Пространственное расслоение предмета. Передача объёма предмета путём расслоения его на параллельные планы. Натюрморт из простых объёмов. Материалы: бумага, картон, ножницы, резак, клей.

Тема 3.15. Изучение закономерностей изобразительной плоскости. От плоскости к объёму. Бумажный барельеф. Параллельные планы в пространстве. Освоение законов построения объёма на плоскости на основе бумажного барельефа и бумажного макета. Натюрморт из сложносоставных предметов, архитектурных деталей – капителей дорического или ионического ордера, гитары, сложных по форме кувшинов. Материалы: бумага, картон, ножницы, резак, клей.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» является приобретение следующих знаний, умений и навыков, согласно ФГТ:

- навыки выполнения работы сразу двумя руками для развития координаций движения рук в младших классах;
- способы изображения пространственной композиции на плоскости;
- законы изобразительной грамотности и композиции;
- умение выполнять сложную композицию через серию понятных, коротких, последовательных задач;
- умения и навыки работы в различных технологиях с применением разнообразных художественных материалов и инструментов: отмывка, набрызг, растяжки цвета, печать гуашью трафаретами, предметами, листьями, ладонями;
- умения выполнять графическую часть проекта тушью, инструментами;
- умение графического изображения объёмно-пространственных фигур и тел вращения на плоскости с помощью штриховки пером с тушью, с помощью искусства оп-арта;
- умение строить геометрические фигуры, проводить параллельные линии с помощью 2-ух треугольников, строить окружности, овалы, без инструментов;
- умения применить навыки изображения геометрических объектов, живых объектов, приобретенные на предметах «Рисунок» и «Живопись»;

- знание законов цветоведения: теплое-холодное, цветовой круг, контрасты цвета;
- знание и применение средств композиции, симметрия, пропорции, масштаб, габариты;
- знание способов построения объема на плоскости: аксонометрии, законов построения обратной и прямой перспективы, построения невозможных фигур;
- умения подбирать и применять художественные материалы, соответствующие проекту;
- навыки развития глазомера, деление отрезка на равные части, «на глаз» без измерительных инструментов;
- навыки работы в графических программах на компьютере;
- умение применить теоретические знания на практике;
- умение работать в коллективе;
- умение защитить свою идею в случае выбора темы итоговой работы из числа заданий программы ИГ.ХМиТ.

VI. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Текущий контроль успеваемости обучающегося проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Текущий контроль осуществляется преподавателем во время урока. В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться контрольные работы, тестирование, устный опрос.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра по окончании каждого учебного полугодия в виде дифференцированного зачета.

Ученик должен сдать требуемое количество зачетных работ. Оценка учебной деятельности учащихся происходит по 100-бальной шкале. Данная система оценивания позволяет определить уровень усвоения учебного материала, а также дополнительно мотивировать участников к познавательной активности, к качественному и регулярному выполнению работы. Система домашних заданий предполагает самостоятельное проявление личных способностей и заинтересованности в изучении предмета и оценивается преподавателем как дополнительная возможность независимого подхода в выявлении уровня творческой подготовленности. Коллективное обсуждение выполненных работ даёт возможность оценить результаты работы каждого ученика в отдельности.

Может быть предусмотрено проведение для обучающихся консультационных занятий с целью подготовки к зачетам, просмотрам, творческим конкурсам, выставкам и другим мероприятиям.

Итоговая аттестация.

По завершении изучения предмета выставляется оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Оценка выставляется с учетом результатов промежуточных аттестаций за весь период обучения.

Критерии оценок

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

Оценка «отлично» - 81-100 баллов

Предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
- умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала;
- владение линией, штрихом, тоном;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
- умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
- творческий подход.

Оценка «хорошо»- 61-80 баллов

Допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в конструктивном построении;
- незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;
- некоторую дробность и небрежность рисунка.

Оценка «удовлетворительно» - 41-60 баллов

Предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести рисунок;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении рисунка;
- однообразное использование графических приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Методические рекомендации преподавателям

Освоение программы учебного предмета **«Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии»** проходит в форме практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение практической работы. В старших классах отводится время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - направляющая и корректирующая.

Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися.

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных работ.

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные программы; видеофильмы, ксерокопирование для размножения образцов.

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения.

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Работа в учебной мастерской должна сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

Средства обучения

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

VIII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Малевич – художник и теоретик». Москва. Издательство «Советский художник». 1990.
2. Fantasy worlds Deidi von Shaewen Jon Mazels. Taschen. 1995.
3. Guido Guiffre. Giorgio Morandi. Sansoni editore Firenze. 1970.
4. Jon Mazels. Fantasy worlds. Deidi von shaiwen Jon Maizels. Taaschen.1995.
5. Michael schout. Fantastic architecture. Harri Abrams, Ing.Publishers, New York.
6. Optical Illusions. Taschen. 1992. Koln.
7. Tchernikhov Jakov. Document et reproduction des arrives de A.Tchernikhov. Somogi edition d'art.
8. Tchernikov J. Somogy editions d'art. 1931.
9. Volker fisher Design heute. Prestel-verlag.
10. Zerbst Rainer Gaudi. Taschen.
11. ΑΡΙΣΤΟΘΡΑΦΙΑ. Окружности.
12. Альберти. Десять книг о зодчестве. М. 1973 г.
13. Альсина К. Тысяча граней геометрической красоты.
14. Андреева Л. Советский фарфор 1920 – 1930 гг. Москва. «Советский художник». 1975.
15. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. М. Стройиздат. 1993.
16. Буров А.А. Архитекторам об архитектуре. М.: 1960 г.
17. Вазари В. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев ваятелей и зодчих.
18. Виньола Джакомо Бароцио. Правило пяти ордеров архитектуры. М.: МСМXXXI. Издательство Всесоюзной академии архитектуры.
19. Власов В.Г. Стили в искусстве. АОЗТ «Кольнд». 1995.
20. Дуран А. Поэзия чисел.
21. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. 2008.
22. Ермолаев А.П. Очерки о реальности профессии архитектора-дизайнера. Серия «Мир математики». Москва. 2013. Deagostini.
23. Ермолаев А.П. Словарь дизайнера для работы в XXI веке. 2007.
24. Ефимов А.В. Колористика города. М. Стройиздат. 1990.
25. Жабинский В.И., Винтова А.В. Рисунок: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М. 2006.
26. Жан Тенгли в Москве. Типография «Edition de la difference». Париж.
27. Жилкина З.В. Кафедра рисунка – абитуриенту/Учеб. Пособие. – М.: «Архитектура-С», 2005.
28. Ибаньес Р. Четвертое измерение.
29. Иконников А.В. Степанов Г.П. Основы архитектурной композиции. М.: Искусство, 1971.
30. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Издательство «Азбука-классика», 2006.
31. Кириченко Е.Н. Русский стиль. Москва. Издательство «Галарт». 1997.
32. Корбала Ф. «Золотое сечение»
33. Коробьин М.Ю. Рисование геометрических тел. Методические указания – М.: МАРХИ, 1986.
34. Кринский В.Ф. Ламцов И.В. Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. М.: Стройиздат. 1968.
35. Ле Корбюзье «Архитектура XX века. Раздел «Модуль». Изд. «Прогресс».1970.
36. Лебедев Ю.С. Архитектурная бионика. М. Стройиздат. 1990.
37. Ленюо Жан Мишель. Стиль модерн. Москва. «Арт-родник».
38. Линг. Голова человека. Основы учебного рисунка. Эксмо. 2010.
39. Линг. Основы учебного академического рисунка. Москва. Эксмо. 2010.
40. Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. Москва. Стройиздат. 1996.
41. Магомедов С.О. Супрематизм и архитектура. Москва. «Архитектура». 2007.

42. Макаревич Г.В. Памятники архитектуры Москвы. Москва. «Искусство». 1989.
43. Мартин Касалдерей. Обман чувств. Наука о перспективе.
44. Мастера советской архитектуры об архитекторах. В 2-х томах. М. 1975.
45. Мелодинская Д.Л. Школа архитектурно-дизайнерского формообразования». М. Архитектура. 1994.
46. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. В 2-х томах. ДО «Академия моды. Москва.
47. Наваррох. Зазеркалье. Симметрия.
48. Ополовников А.В. «Русское деревянное зодчество». Москва. «Искусство». 1986.
49. Оптические иллюзии. Изд. Астрал. 2003.
50. Осмоловская О.В., Мусатов А.А. Рисунок по представлению: Учеб. пособие. – М. «Архитектура-С», 2008.
51. Основы техники рисунка. Художественная школа. – М.: Издательство «Эксмо», 2005.
52. Палладио Андреа. Четыре книги об архитектуре. М.: Издательство «Архитектура». 2006.
53. Пиранези. Архитектурные фантазии. 2008.
54. Пит Мондриан. Путь к абстракции. Каталог. Москва. ГТГ.
55. Претте М.К., Джорджио А. Как понимать искусство. ЗАО «Интер бук-бизнес». 2002.
56. Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. – СПб.: Издательство «Азбука – классика», 2001.
57. Ройстерверд Оскар. Невозможные фигуры.
58. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. Учеб. для студентов худож. – граф. Фак. Пединститутов. – М.: Просвещение, Владос, 1995.
59. Скорнякова Н. Старая Москва. Москва. Галарт. 1997.
60. Смирнова Э.О. Живопись древней Руси. Изд. Аврора. Ленинград. 1970.
61. Смолина Н.И. Традиции симметрии в архитектуре. М. Стройиздат. 1990.
62. Современное искусство. Краткая энциклопедия. Москва. «Премьера». Астрель. АСТ. 2001.
63. Столярова Т. Архитектурное оригами. Москва. Аст-пресс. 26 моделей в технике рор-ур.
64. Тихонов, Демьянов В., Подрезков В.Б. Учебный рисунок, его цель и задачи. Москва. Стройиздат. 1996 г.
65. Хан-Магомедов С.О. «Пропедевтика пространства». Москва. Архитектура. 1995.
66. Хан-Магомедов С.О. «О композиции формы в архитектуре. Архитектурная композиция». М.: Стройиздат, 1970.
67. Хан-Магомедов С.О. «Пионеры советского дизайна». Изд. Галарт. 1995.
68. Чернихов Я. Архитектурные миниатюры.
69. Чернихов Я. Архитектурные фантазии. 101 композиция. Издательство «Международная книга».
70. Чернихов Я. Архитектурные фантазии. 101 композиция. Ленинград, 1933.
71. Чернихов Я. Геометрическое черчение. Изд-во Академии художеств, Ленинград, 1928.
72. Чернихов Я. Конструкции архитектурных и механических форм. 1931.
73. Чернихов Я. Конструкция и объем. Петроград. 1926.
74. Чернихов Я. Начертательная геометрия. Санкт-Петербург. 1920.
75. Чернихов Я. Орнаменты. 1931.
76. Чернихов Я. Основы современной архитектуры. 1920.
77. Чернихов Я. Сборник задач по графике. 1926.
78. Чернихов Я. Цикл «Архитектурные варианты». 1942.
79. Шевелев И.М., Марчтаев М.А., Шмелев И.П. Золотое сечение. Взгляд на природу гармонии. Изд. Стройиздат. 1990.

80. Школа изобразительных искусств в десяти выпусках. М. Изобразительное искусство, 1980 №1, 1988 №2.
81. Шузи Огюст. Всеобщая история архитектуры. АКСМО. 2008.
82. Эмиль Рудер. Типографика. Москва. Книга. 1982.
83. Энциклопедия модернизма. Москва. Эксмо-пресс. 2002.
84. Эшер Escher. Москва. Музей современного искусства. 2013.
85. Серия «Мир математика». Корбала Ф. «Золотое сечение». Москва. 2013. Diagostini.
86. Серия «Мир математика». Наварро Х. Зазеркалье. Симметрия. Москва. 2013. Diagostini.
87. Серия «Мир математика». Ибаньес Р. Четвертое измерение. Москва. 2013. Diagostini.
88. Серия «Мир математика». Мартин Касалдерей. Обман чувств. Наука о перспективе. Москва. 2013. Diagostini.
89. Серия «Мир математика». Альсина К. Тысяча граней геометрической красоты. Москва. 2013. Diagostini.
90. Серия «Мир математика». Дуран А. Поэзия чисел. Москва. 2013. Diagostini.