

Управление образования администрации Балтийского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени Иоганна Себастьяна Баха» города Балтийска

ОДОБРЕНО
Решением
педагогического совета
Протокол № 2
от «30» мая 2024 г.



ТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО «ДШИ
им. И.С. Баха» г. Балтийска
И.А. Решетнева
«30» мая 2024 г.

**Дополнительная
предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области изобразительного искусства «Живопись»**

Возрастная категория: 10-12 лет
Нормативный срок освоения программы: 5 лет

г. Балтийск
2024 г.

Пояснительная записка

1.1. Область применения программы

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» разработана на основе федеральных государственных требований (далее – ФГТ) и содержит следующие разделы:

- пояснительная записка;
- организации художественной деятельности по предметным областям и предметам программы «Живопись»;
- учебный план;
- график образовательного процесса;
- требования к уровню подготовки обучающихся
- программы учебных предметов, курсов;
- система и критерии оценок достижения планируемых результатов освоения программы, промежуточной и итоговой аттестации;
- программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности школы.

МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска (далее Школа) на основании лицензии реализует в полном объеме данную дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу изобразительное искусство «Живопись» в соответствии с федеральными государственными требованиями по видам искусств и срокам реализации: 5 лет.

При осуществлении образовательной деятельности по программе «Живопись» определяется содержание и организация образовательного процесса в Школе с учетом:

- обеспечения преемственности программы «Живопись» и основных

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области изобразительного искусства;

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлена на срок ее реализации:

Настоящая программа предназначена для обучения детей в возрасте с 10 до 16 лет (1кл. 10-12 лет, 2кл. 11-13 лет, 3кл. 12-14лет, 4 кл. 13-15 лет, 5кл. 14-16 лет), успешно прошедших творческий отбор.

Срок освоения программы «Живопись» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, может быть увеличен на один год. Реализовывать программу «Живопись», образовательное учреждение имеет право в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ.

Цели и задачи программы «Живопись»

Цели и задачи программы «Живопись» формулируются с учетом федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», определяющих направленность образовательной программы, а именно:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Для реализации поставленных целей, необходимо решать следующие **задачи:**

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия

с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата. Данная программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся.

Основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения реализуется школой с общим объемом аудиторной нагрузки обязательной части с необходимым сроком обучения.

Общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 1868,5 часа (с учетом консультаций – 90 час.), в том числе по предметным областям и учебным предметам:

Художественное творчество: Рисунок – 561 час, Живопись – 495 часов,

Композиция станковая – 363 часа;

История искусств: Беседы об искусстве – 49,5 часа, История изобразительного искусства – 198 часов;

Пленэрные занятия: Пленэр – 112 часов.

Объем аудиторной нагрузки вариативной части составляет 363 часа, в том числе по учебным предметам

Скульптура – 264 часа, Прикладная композиция – 99 часов.

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части,

получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. Учебные предметы вариативной части определяются ОУ самостоятельно, где объем времени вариативной части, предусмотримый ОУ на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 20 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем максимальной нагрузки обучающихся составляет 26 часов в неделю, а аудиторная нагрузка – 14 часов. Каждый предмет вариативной части заканчивается контрольным уроком, зачетом или экзаменом.

Предусмотренные консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам творческим конкурсам и другим мероприятиям.

Итоговая государственная аттестация (выпускные экзамены) выделена в отдельный нормативный акт.

Формы проведения учебных аудиторных занятий

Проведение учебных аудиторных занятий, предусмотренной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой в области изобразительного искусства «Живопись» следующие формы:

Формы организации процесса обучения:

- групповые занятия (от 15 человек);
- мелкогрупповые занятия (от 4 – 10 человек).

Нестандартные формы обучения:

- индивидуальные занятия, предусмотренные учебным планом.

Формы организации воспитательной работы:

- групповые собрания,
- конкурсы, игры, походы на пленэры;
- экскурсии,

- совместные праздники.

Формы организации работы с родителями:

- индивидуальная работа,
- родительские собрания (групповые, общешкольные),
- совместные коллективные творческие дела,
- родительские комитеты,
- школьные родительские комитеты,
- совет школы.

В школе установлены следующие виды аудиторных учебных занятий: урок, мастер-класс, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие и др.

Вариативная форма проведения занятий, учитывает исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области изобразительного искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.

Программа «Живопись» направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создание основы для приобретения им опыта художественной практики, самостоятельной работы по изучению и постижению изобразительного искусства

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ И ПРЕДМЕТАМ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»

Программа «Живопись» отражает последовательность изучения разделов и тем с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета, из расчета максимальной учебной нагрузки и самостоятельной работы обучающегося, а также аудиторных занятий.

Содержание обязательной части программы

Минимум содержания программы «Живопись» обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения ОП художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Программой «Живопись» со сроком обучения 5 лет предусмотрены три предметные области (ПО)

Художественное творчество:

Рисунок – 561 час,

Живопись – 495 часов,

Композиция станковая – 363 часа,

Скульптура – 264 часа,

Прикладная композиция – 99 часов.

История искусств:

Беседы об искусстве – 49,5 часа,

История изобразительного искусства – 198 часов;

Пленэрные занятия:

Пленэр – 112 часов.

Содержание вариативной части программы

Учебные предметы вариативной части определяются ОУ самостоятельно и представляют следующие дисциплины: скульптура – 264 час; прикладная композиция – 99 часов. Возможны и другие предметы в соответствии с потребностями образовательного рынка, где были учтены исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области изобразительного искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части и в соответствии с удовлетворением потребности детей в эстетическом и интеллектуальном развитии, а также подготовка особо одаренных детей к поступлению в средние специальные учебные заведения.

Самостоятельная работа обучающихся в программе определяет все виды внеаудиторной работы, в число которых может входить выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры (картинных галерей,

музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях, пленэрах, выставках, конкурсах, форумах, и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету определен с учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

Распределение бюджета времени в неделях

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет продолжительность учебного года составляет: с первого по четвертый класс – 52 недели, пятый класс – 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели.

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются: при реализации ОП со сроком обучения 5 лет в первом классе – 13 недель, со второго по четвертый классы – 12 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

Резерв учебного времени устанавливается ОУ из расчета одной недели в учебном году.

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательных программ рассчитанным на 5 лет обучения.

Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области художественного творчества:

- знания терминологии изобразительного искусства;
- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты)

окружающего мира;

- умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- навыков анализа цветового строя произведений живописи;
- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- навыков подготовки работ к экспозиции;

в области истории искусств:

- знания основных этапов развития изобразительного искусства;
- умения использовать полученные теоретические знания в художественной деятельности;
- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды.

в области пленэрных занятий:

- знания об объектах живой природы, особенностях работы над пейзажем, архитектурными мотивами;
- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся природы, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умения изображать окружающую действительность, передавая

световоздушную перспективу и естественную освещенность;

- умения применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», «живопись», «композиция».

Личностные результаты изучения изобразительного искусства:

• **в ценностно-ориентационной сфере:**

— формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров;

— принятие мультикультурной картины современного мира;

• **в трудовой сфере:**

— формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ;

— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;

• **в познавательной сфере:**

— умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства.

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:

• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании целостного восприятия мира;

• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти;

• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным

произведениям изобразительного искусства;

- в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений.

В области предметных результатов обучаемый должен научиться:

- в познавательной сфере:

- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества;

- осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности;

- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;

- различать изученные виды пластических искусств;

- воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений пластических искусств;

- описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий;

- в ценностно-ориентационной сфере:

- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей;

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира;

— понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства;

— уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства;

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;

• в коммуникативной сфере:

— ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях;

— организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;

• в эстетической сфере:

— реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне;

— развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств;

— воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;

— проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор;

- в трудовой сфере:

— применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой деятельности.

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства являются:

возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного искусства;

художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь времен в искусстве на примере эволюции художественных образов.

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: восприятие произведений пластических искусств; практическая творческая деятельность в различных жанрах, видах, художественных материалах и техниках.

Примерные программы учебной дисциплины по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» составлены из расчета часов, указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений дополнительного предпрофессионального образования.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа
в области музыкального искусства «Живопись». Срок реализации – 5(6)-лет

Индекс предметных областей, разделов и учебных предметов	Наименование частей, предметных областей, разделов и учебных предметов	Аудиторные занятия			Промежуточная аттестация		Распределение по годам обучения					
		группы	мелкогруппы	индивидуальные	Зачеты Контр.ур оки	экзамены	1кл.	2кл.	3кл.	4кл.	5кл.	6кл.
	Структура и объём ОП						Количество недель аудиторных занятий					
							33	33	33	33	33	33
	ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ						Недельная нагрузка в часах					
							1	2	3	4	5	6
ПО.01.	Художественное творчество											
ПО.01.УП.0 1.	Рисунок		561				3	3	3	4	4	4
ПО.01.УП.0 2.	Живопись		495				3	3	3	3	3	3
ПО.01.УП.0 3.	Композиция станковая		363				2	2	2	2	3	3
ПО.02.	История изобразительных искусств											
ПО.02.УП.0 1	Беседы об искусстве		49,5				1,5	-	-	-	-	-
ПО.02.УП.0 2.	История изобразительных искусств		198				-	1,5	1,5	1,5	1,5	-
Аудиторная нагрузка по двум предметным областям							9,5	9,5	9,5	10,5	11,5	10
ОП.03.	Пленэрные занятия											
ПО.03.УП.0 1	Пленэр		112				-	1	1	1	1	-
Аудиторная нагрузка по трём предметным областям							9,5	10,5	10,5	11,5	12,5	10
			1666,5									
В.00.	Вариативная часть											-
В.01.	Лепка		165				1	1	1	-	-	-
В.02.	Графика		66				-	-	1	1	-	-
В.03.	Композиция прикладная		204				1	1	1	1	1	1
Аудиторная нагрузка с учётом вариативной части							11,5	12,5	13,5	13,5	13,5	11
К.04.00.	КОНСУЛЬТАЦИИ						Годовая нагрузка в часах					
К.04.01	Рисунок		20				4	4	4	4	4	-
К.04.01	Живопись		20				4	4	4	4	4	-
К.04.03.	Композиция станковая		40				8	8	8	8	8	-
К. 04.04.	История изобразительного искусства		8				-	2	2	2	2	-
К.03.05.	Беседы об искусстве		2				2	-	-	-	-	-
А.05.00.	АТТЕСТАЦИЯ						Годовая нагрузка в часах					
ПА.05.01.	Промежуточная аттестация		4				1	1	1	1	-	-
ИА. 05.02.	Итоговая аттестация		4 (7)				-	-	-	-	4	3
ИА. 05.02.01	Рисунок		1(2)				-	-	-	-	1	1
ИА. 05.02.02.	Живопись		1(2)				-	-	-	-	1	1
ИА.05.02.03.	Композиция		1(2)				-	-	-	-	1	1
ИА. 05.02.04.	История искусств		1				-	-	-	-	1	-
Резерв учебного времени							1	1	1	1	1	-

Программа «Живопись» включает несколько учебных планов в соответствии со сроками обучения, обозначенными в пункте 1.5. ФГТ.

Учебный план программы «Живопись» предусматривает следующие предметные области:

- художественное творчество;
- пленэрные занятия;
- история искусств.

Разделы включают:

консультации;

промежуточная аттестация;

итоговая аттестация.

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных предметов.

При реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся.

Проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся в неделю по дисциплинам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку

домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования, реального объема активного времени суток, сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО
«ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
И.А. Рахметнева
«08» июня, 2021 г.

Предметная область
Художественное творчество

Программа по учебному предмету
«Рисунок»

РАЗРАБОТЧИК

Пермякова Л.Н.

преподаватель изобразительных искусств
высшей категории

РЕЦЕНЗЕНТ

Позднякова Л.Н.

Доцент кафедры Дизайна
«МГУТУ им. Е.Г. Разумовского»
Калининградский филиал,

Структура программы учебного предмета

I. 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;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цели и задачи учебного предмета;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Содержание тем и разделов*

- **Требования к уровню подготовки обучающихся**

- **Формы и методы контроля, система оценок**
 - *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
 - *Критерии оценки;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

VI. Список рекомендуемой методической литературы

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*

Программа учебной дисциплины «Рисунок» является частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», разработанной на основе Федеральных государственных требований, срок реализации 5 лет.

Учебная дисциплина входит в федеральный компонент, обязательной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств «Живопись» со сроком обучения 5 лет, для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте – от 10 до 12 лет.

Содержание программы учебного предмета «Рисунок» направлено на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Данная программа разработана в целях конкретизации содержания дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств «Живопись», разработанной на основе ФГТ с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Программа учебной дисциплины дает распределение учебных часов по крупным разделам курса, содержит распределение учебного материала по годам обучения и отдельным темам, а также определяет конкретные виды художественно-творческой деятельности учащихся.

Рисунок как учебная дисциплина является одной из базовых составляющих художественного образования. Принципы реалистического изображения предметов окружающего мира с передачей их пространственного положения, объема, конструкции, как с натуры, так и по памяти, представлению, воображению развивают творческие способности. Занятия учебным рисунком, где объектом являются не только предметы реального мира, но и человек, готовят обучающихся к творческой предпрофессиональной деятельности и дальнейшей подготовки к профессиональной деятельности. В процессе рисования развиваются и совершенствуются такие качества, без которых профессиональная деятельность невозможна: глазомер, чувство пропорций и гармонии, целостность видения, уверенность руки. Также

формируется эстетическое отношение к действительности, активнее познается окружающий мир. Осваивая средства выразительности рисунка, обучающиеся учатся передавать форму предмета, его объем, положение в пространстве, фактуру и текстуру, глубину пространственной среды, а также декоративно стилизовать реалистически выполненные изображения для будущей декоративной композиции.

При осуществлении образовательной деятельности по программе «Живопись» определяется содержание и организация образовательного процесса с учетом обеспечения преемственности программы **учебного предмета «Рисунок»** и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области изобразительного искусства. Среди программ по изобразительному искусству, рекомендованных Министерством образования РФ и управлением образования сегодня предпочтение отдается программам: «Изобразительное искусство» (авторский коллектив под рук. В.С. Кузина), «Изобразительное искусство и художественный труд» (авторский коллектив под рук. Б.М. Неменского). Опираясь на программу Неменского Б.М. и учитывая наглядно-методические возможности школы и кабинета рисунка, следующая учебная программа для 1-5 классов по учебному предмету «Рисунок».

Разработанная программа, вобрала в себя ряд подходов к организации обучения дисциплине «Рисунок» и формированию творческой личности будущего художника. Учитывая, что одной из основных отличительных особенностей изобразительного искусства является опора на чувственную и интеллектуальную сферу учащихся с учетом тесного взаимодействия этих составляющих, весь образовательный процесс включает в себя несколько основных разделов. Расширение и углубление содержания по рисунку в данной программе позволяет обучаемым не только освоить базовые основы рисунка, но и достичь к концу пятого года обучения общего углублённого уровня подготовки.

Кроме того, вся программа построена на широком использовании зрелищно-игровых приемов, способствующих систематическому формированию и поддержанию мотивации к творчеству. Так, участие в мероприятиях школы, оформление выставок, конференций, интегрированные учебные проекты стимулируют интерес, фантазийные поиски детей, в результате чего каждый обучаемый, независимо от своих способностей, ощущает себя творцом, художником.

Дисциплина «Рисунок» как учебный предмет, при 5 летнем обучении опирается на такие учебные предметы цикла художественное творчество базового компонента, как:

- ПО.ХТ.01.02. «Живопись»;
- ПО.ХТ.01.03. «Композиция станковая».

Из цикла история искусств ПО.ИИ:

- ПО.ИИ.02.02 «История изобразительного искусства».

И дисциплины из вариативной части – В.01.«Лепка», что позволяет почувствовать межпредметную направленность уроков изобразительного искусства.

Содержание программы учебного предмета «Рисунок» связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Разделы и тематика данной программы ориентируют на углубление общего образования школьников, формирование их духовной культуры.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации программы учебного предмета «Рисунок» – 5 лет при нормативном сроке обучения 5 лет (1-5 класс)

Учебным планом дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств «Живопись», учебного предмета «Рисунок» предусмотрены мелкогрупповые занятия от 4 – 10 человек.

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

Максимальная учебная нагрузка дисциплины (трудоемкость по ФГТ, в час)– 990 часов, из них в аудиторных часах составляет - 561 часов (1-3 классы – по 3 часа; 4-5 классы – по 4 часа в неделю), - самостоятельная работа- 429 часов (1-2 классы – по 2 часа в неделю, 3, 4, 5 классы – 3 часа в неделю), при нормативном сроке обучения 5 лет.

Виды учебной работы	Всего часов	При нормативной нагрузке – 5 лет				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Общая трудоемкость	990	165	165	198	231	231
Аудиторные занятия	561	99	99	99	132	132
Самостоятельная работа (всего)	429	66	66	99	99	99
Вид промежуточной аттестации (контрольная, зачет, экзамен)		/3	/3	/3	/3	/э

4. Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Рисунок» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий численностью от 10 до 13 человек. Продолжительность в 1-2 классах - 3 урока в неделю, в 3,4,5 классах - 4 урока в неделю – по 45 минут каждый.

Занятия проводятся по принципам дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Аудиторные занятия подразумевают работу с натуры в классе, самостоятельная работа проводится в виде домашних заданий, консультаций, экскурсий.

5. Цели и задачи программы учебного предмета

Цели и задачи программы учебного предмета формулируются с учетом федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», определяющих направленность данной программы, а именно:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства с целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств.

В программе учебного предмета «Рисунок» нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного искусства на ступени начального образования, изложенные в пояснительной записке дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств «Живопись». В ней также заложены возможности предусмотренного ФГТ формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий и ключевых компетенций.

Цель программы учебного предмета «Рисунок»

– научить обучаемых реалистически грамотно отображать окружающую действительность графическими средствами, создавать выразительное художественное изображение на картинной плоскости, освоение законов, правил и приемов изобразительной грамоты при изображении окружающего мира, его предметов и человека, методики ведения длительного (многосеансного) и краткосрочного рисунков.

Отечественная школа изобразительного искусства считает изучение реалистического рисунка важнейшим фактором не только приобретения графических навыков, но и формирования мировоззрения учащихся.

Рисунок – ведущая дисциплина в детской художественной школе. Рисунок является основой изобразительного искусства, без него не может существовать ни один вид изображения.

Задача обучения рисунку состоит в усвоении метода построения объемной формы на плоскости, приобретении опыта изображения на основе индивидуального восприятия, анализа окружающей действительности и научных основ реалистического рисунка.

Рисунок помогает формироваться творческому мышлению, художественно-эстетическому восприятию мира, способствует овладению творческим методом работы в различных видах и жанрах искусства, поэтому важной задачей курса рисунка является овладение законами изобразительной грамоты, перспективы, техники и технологии изобразительных материалов.

Задачи, поставленные перед педагогами:

- развитие моторики руки в работе с различными материалами,
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной деятельности; а так же, формирование коммуникативных способностей, умения жить и работать в коллективе, способность к сотрудничеству, взаимопомощи и уважения к другим членам коллектива.

6. Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

7. Методы обучения

В педагогике изобразительного искусства применяется комплекс методов обучения. Обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и психологических особенностей.

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (работа в материале, упражнения);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения.

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

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

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

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

Оснащение кабинета рисунка для занятий разработано на основе требований Минобразования РФ. Учебные аудитории должны быть оснащены:

- раковиной с холодной и горячей водой, натурными столами, осветительными софитами,
- печатными пособиями (плакаты, таблицы по цветоведению, архитектуре, с изображением поэтапного рисунка фигуры человека, натюрморта, перспективы);
- схемами изображения растений, деревьев, животных, птиц, фигуры человека, раздаточными пособиями, репродукциями, альбомами);
- учебно-практическим оборудованием (мольберты, палитры, кисти, краски гуашевые и акварельные, тушь плакатная и т.д.);
- моделями и натурным фондом (муляжи фруктов (комплект), муляжи овощей (комплект); драпировками, предметами быта (кринки, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.);
- интерактивными средствами обучения (учебные электронные мультимедиа изданиями на компакт-дисках);
- образовательными ресурсами сети Интернет (общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности, используемые в курсе изобразительного искусства, относятся, в частности, текстовый редактор, редактор создания презентаций).

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- *Учебно-тематический план*

№	Наименование разделов и тем	Количество часов по учебному плану			
		Макс. Нагрузка учащихся в часах	Аудиторная нагрузка		Сам. Раб.
			Формы текущего контроля	Аудиторные мелкогрупповые занятия	
1	Изображение объектов предметного мира и пространства	132	/3	88	44
2	Рисование групп предметов, объединенных по смыслу: натюрморт	150	/3	99	51
3	Рисование растений, животных и птиц.	165	/3	99	66
4	Рисование интерьера и экстерьера зданий, рисунок пейзажа.	132	/3	104	28

5	Изображение человека: голова. Портреты поясной и поколенной композиции.	165	/З	99	66
6	Рисунок фигуры человека	246	/Э	72	174
7	Итого часов	990		561	429

- *Содержание разделов дисциплины*

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Аудиторная нагрузка
1	Изображение объектов предметного мира и пространства:	<p>Виды рисунков. Знакомство с основными приемами рисования с натуры и основами изобразительной грамоты: пропорции, перспектива как средство передачи глубины пространства.</p> <ul style="list-style-type: none"> - рисунки предметов простой, комбинированной и неопределенной формы (геометрические тела, предметы быта, фрукты, овощи, драпировки) с использованием разных материалов и средства выразительности. Упражнения в технике рисунка. - Рисунок архитектурной детали, 	88
2	Рисование групп предметов, объединенных по смыслу: натюрморт	<p>Изучение законов и правил компоновки изображения на формате, конструктивный и пространственный анализ форм изображаемой группы предметов, передача объема тоном с использованием линии, штриха, пятна. Техника работы различными материалами.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Композиционные рисунки натюрмортов в реалистическом и декоративно-графическом решениях. 	99
3	Рисование растений, животных и птиц.	<p>Изучение пластической анатомии птиц и животных на музейных экспонатах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изучение строений растений различных видов: рисунки комнатных растений в реалистическом и условно-графическом решении, наброски. - Овладение умениями и навыками изображения животного мира с использованием различных материалов и средств выразительности. Объемный рисунок, декоративно-графический. 	99

		Наброски и зарисовки.	
4	Рисование интерьера и экстерьера зданий, рисунок пейзажа.	<p>Изучение приемов изображения внутреннего пространства зданий и внешнего их вида; основные законы перспективы и средства выразительности в передаче глубины пространства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рисунок интерьера во фронтальной и угловой перспективе. • Знакомство с правилами изображения пейзажа. Выбор мотива, поиск выразительной композиции; рисунки пейзажа различной степени длительности с включением архитектуры, с использованием различных материалов и техник рисунка. 	104
5	Изображение человека: голова. Портреты поясной и поленной композиции. Рисунки рук и ног.	<p>Изучение пластической анатомии и конструктивных особенностей головы человека:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рисование частей лица маски Давида работы Микеланджело. - Конструктивный анализ формы головы на основе плоскостной модели, - Рисунок гипсовых моделей с античных слепков масок и голов, - Рисунок модели черепа человека в 3-х положениях, - Рисование головы живой модели (натурщика), - Рисунок головы в резком перспективном сокращении (наклоненная вниз, запрокинутая вверх.) - Приобретение умений передавать характер и портретное сходство с моделью (портретные наброски, зарисовки) <p>Изучение анатомии и конструкции рук и ног:</p> <ul style="list-style-type: none"> • конструктивно-аналитические рисунки гипсовых моделей, - Рисунки рук натурщика в положении супинации и пронации. - Два рисунка полуфигуры натурщика в фас и 	99

		профиль. <ul style="list-style-type: none"> - Поясной портрет с руками с использованием различных средств и материалов. - Поколенный портрет с руками с использованием светотеневой моделировки, - Конструктивно-анатомические рисунки стопы, голени: гипсовая модель, скелет стопы и голени, живая модель. 	
6	Рисунок фигуры человека	Изучение фигуры человека: конструктивно-пластический и анатомический анализ: <ul style="list-style-type: none"> - Рисунок гипсовой анатомической модели (экорше Гудона), - Рисунки фигуры натурщика в положениях стоя, сидя, лежа с передачей объема светотеневой моделировкой. - наброски и зарисовки фигуры человека в различных движениях и пространственных положениях. - Композиционный рисунок натурщика, изображающего определенное действие, профессию, - Композиционный рисунок фигуры в пространстве с передачей окружения. - Рисунок двухфигурной постановки. 	72

Преподавательский коллектив школы создавая данную программу по рисунку, руководствовался идеями развития у учащихся знания основ изобразительной грамоты, чтобы научить их видеть, понимать и изображать трёхмерную форму на двухмерной плоскости. Преподаватель, работающий в соответствии с этой программой, должен воспитать у учащихся образное видение и мышление, научить пользоваться языком графики, а также заинтересовать предметом «рисунок», как интеллектуальным увлекательным занятием. Даже при отсутствии цвета любая работа должна быть индивидуальной, творческой, выражающей какой-либо художественно-графический образ.

В первом классе процесс обучения рисунку начинается с его основ, с возможностей простого карандаша, с разнообразия линий и штриха. Затем учащиеся начинают наблюдать, изучать и изображать натуру. Здесь

закладываются знания о линейной и воздушной перспективе, о постановке предмета на плоскость, о его конструкции, тоне и расположении в данном формате.

Во втором классе формируются навыки последовательного ведения работы над рисунком и в дальнейшем, по мере усложнения заданий, эти навыки совершенствуются. В этом классе учащиеся начинают, а третьем продолжают знакомиться с техникой «гризайль», развивают умение мыслить большими отношениями света и тени. Постепенно увеличивается количество предметов, усложняется их ракурс и конструкция, натюрморты дополняются драпировками со складками разной формы.

Третий класс начинается с усложненных тематических постановок, где учащиеся все больше развивают умение воплощать свой творческий замысел, подчеркивать художественно-графический образ натюрморта, грамотно пользуясь образным языком графики.

Программа четвёртого класса по рисунку полностью посвящена работе над художественно-графическим образом работ. Преподаватель ставит перед собой цель формирования индивидуальности учащегося, его творческого восприятия реальности. Учащемуся даётся возможность воплощать задуманный образ постановки, самому выбирать композицию натюрморта, способ его выполнения, делая его более гармоничным и выразительным. Преподаватель лишь направляет учащегося, добиваясь целостности и грамотности выполненной работы.

В пятом классе учащийся продолжает изучать фигуру человека, делают наброски, для последующего использования их в композиции. В программу четвёртого класса по рисунку включены задания, где учащиеся работают над художественно-графическим образом головы человека. Здесь они учатся, используя разный графический материал, «лепить» форму головы, за счёт больших свето-тоновых отношений на основе конструктивного построения. Преподаватель акцентирует внимание учащихся на образном видении натуры и воплощении замысла в работе над портретом.

В итоговых работах учащиеся углубляют свои навыки в использовании разного материала (сангины, соуса, пастели, гуаши). Эти работы являются творческими выражающими индивидуальный замысел и стиль каждого ученика, в этих работах обобщается и применяется прошлый изобразительный опыт и ведутся углубленные поиски достижения выразительности графического образа. Именно эти работы, выполненные в технике цветной графики, демонстрируются потом на экзаменах, дополняя тоновые «карандашные» графические листы.

В завершении учебного процесса по данной программе учащиеся должны:
Уметь компоновать предметы в заданном формате

уметь анализировать пропорции и конструкцию предметов любой формы
Знать линейную и воздушную перспективу
уметь с помощью штриха лепить форму и объём предмета
Применять знания о понятиях свето-тень, рефлекс, тоновые отношения,
блик
Уметь передавать материальность предмета
Грамотно использовать разный графический материал
Уметь воплощать свой замысел для создания художественно-
графического образа постановки.

ПЕРВЫЙ КЛАСС – 99 часов.

В первом классе даются начальные понятия о рисунке. На занятиях «плоскостного» характера учащиеся получают основные навыки рисунка, на простых примерах знакомятся с постоянным принципом учебной работы «от общего к частному, от частного снова к общему, с последующим синтезом того и другого». Переход от «плоскостного» рисования к изображению объемов осуществляется постепенно. Линейное построение проволочных каркасов, выявление светотенью объемов геометрических гипсовых тел; изображение средствами светотени и «тона» формы простых бытовых предметов – таков путь постепенного накопления знаний. При этом, учащиеся получают первые сведения о наглядной перспективе и теории теней. Они делают зарисовки и наброски с «неподвижной» и «движущейся» живой природы – с птиц и мелких животных. В весеннее время делают рисунки несложного городского и сельского пейзажей.

Кроме работы в классе, учащиеся выполняют рекомендованные домашние задания: зарисовки пейзажа и его элементов, отдельных предметов быта и др.

Задание 1. Проведение прямых и кривых линий, деление отрезков линий «на глаз». (3 часа)

Как правильно сидеть перед мольбертом? Как затачивать карандаш? Как держать его? Как и когда пользоваться резинкой? Проведение горизонтальных и вертикальных линий. Параллельные линии. Линии кривые и замкнутые: круг, овал, восьмерка (рисование по предложенным образцам). Деление «на глаз» отрезков линии на четное и нечетное количество отрезков.

Задание 2. «Шахматная доска» в 16 квадратов. Рисунок с образца плоского орнамента. (3 часа)

Понятие о симметрии. Симметрия как соразмерность, зеркальная одинаковость относительно точки или линии (оси). Построение орнамента путем деления отрезков прямых линий на равные части. Передача линейной штриховкой (согласно оригинала) темных частей орнамента. Разъяснение принципа работы от общего к частному, и затем от частного к обогащенному

общему на рисунке несложного плоского орнамента.

Задание 3. Полуокружность в квадрате (два тона). Рисунок с образца плоского орнамента. (3 часа).

Повторение правил построения плоского орнамента. Проведение прямых линий и окружностей. Упражнение в технике работы линейной штриховкой. Две разных по силе тона штриховки.

Задание 4. Симметричный орнамент, состоящий из кривых линий (три тона). Рисунок с образца плоского орнамента. (3 часа).

Понятие об оси симметрии, обучение симметричному построению. Три разных по силе тона штриховки.

Задание 5. Рисунки геометрических фигур и построения геометрических тел с каркасных (проволочных) моделей, находящихся на горизонтальной плоскости в разных положениях) (12 часов)

Беседа об устройстве человеческого глаза. Как мы видим? Почему предметы удаляясь, уменьшаются в размере? Понятие о плоскости рабочего листа, как об «окне в пространство». Основные понятия линейной, «наблюдательной» перспективы: картинная плоскость, горизонт, точки схода. Время – 1,5 часа.

1. Круг, вписанный в квадрат – в разных положениях относительно горизонта: ниже, выше и на уровне глаз рисующего - 1,5 часа

2. Куб и параллелепипед («этажерка»), построенные в квадрате и в круге, как на основаниях. - 1,5 часа

3. Четырехгранная пирамида в двух положениях: «стоит», «лежит». - 1,5 часа

4. Цилиндр в двух положениях: «стоит», «лежит» - 3 часа

5. Конус в положениях «стоит» и «лежит». Конус усеченный в этих же положениях. - 3 часа

Задание 6. Рисунки геометрических гипсовых тел, расположенных на горизонтальной плоскости ниже горизонта. (18 час.)

Беседа. Причины, влияющие на степень освещенности поверхностей формы (светосила): 1) сила источника света; 2) расстояние от источника света; 3) положение плоскости по отношению к источнику света; 4) окрашенность самой поверхности предмета и его фактура (коэффициент поглощения света). Что такое тон? Тон как степень освещенности единицы поверхности и как единство и связь светотеневых отношений по всей форме предмета. Понятие о «тональном масштабе». Моделирование или лепка формы светотеневыми отношениями. Что такое контур? Контур, как итог построенной и вылепленной тоном формы. Форма предмета постоянна – контур меняется в зависимости от точки зрения на изображаемый предмет. Понятие о силуэте и «абрисе». Силуэт, как видимая масса всей формы, воспринимаемая против света. Абрис, как

общие очертания предмета. - 1,5 часа

1) Четырехгранная призма - 1,5 часа

2) Куб и цилиндр. Группа из двух геометрических тел.

- 6 часов

3) Шестигранная призма и конус. Группа из двух геометрических тел. – 6 часов

Компоновка – лучшее расположение изображения на плоскости рабочего листа. Соотношение размера изображения к площади листа. Что такое эскиз? Теория теней. Понятия о свете, полутени (полутоне), тени, рефлексе и блике, собственной и падающей тенях. Конструктивное построение и выявление формы белых бесцветных геометрических тел средствами линии, штриха и светотени.

Задание 7. Краткосрочные зарисовки бытовых предметов, напоминающие по форме геометрические тела. (3 часа)

Решение линейно-штриховое. Время исполнения каждого рисунка – от 20 до 10 минут.

Домашние задания

1. Зарисовки веток с листьями деревьев разных пород: дуб, клен, береза, каштан и т.п. Зарисовки веток сосны, ели, кедра, пихты.

2. Зарисовки мелких предметов быта и обихода, лежащих на одной общей горизонтальной плоскости. Несколько рисунков на одном листе при одном и том же освещении, с соблюдением в изображениях единого масштаба.

3. Зимний пейзаж из окна.

Задание 8. Краткосрочные рисунки чучела небольшой птицы. (3 часа)

Первое знакомство с изображением «живой природы» на неподвижной модели. Передача пропорций, движения, тонального разнообразия окраски природы средствами штриха и легкой светотени. Материал – мягкий графитный или угольный карандаш.

Задание 9. Рисунок натюрморта из двух простых предметов обихода. (6 часов). Предметы расположены ниже горизонта, контрастные по цвету, напоминают по форме геометрические тела. Фон – серый. Лепка формы светотенью и тоном, передача окрашенности предметов, а так же изображение пространства, в котором они находятся (фон). Передача освещенности тоном и окрашенность поверхностей формы.

Задание 10. Наброски и зарисовки с живой подвижной модели. (3 часа)

Исполняются в промежутках между другими более длительными заданиями. Изучение приемов быстрого обобщенного изображения живой природы. Что такое обобщенное изображение? Краткая беседа о наброске с показом образцов. Роль набросков и зарисовок в работе художника. Набросок как неполное изображение действительности. Роль контура и тонального пятна

в наброске. С чего начинать набросок? Как вести работу над ним?

Задание 11. Рисунок простой гипсовой симметричной розетки низкого рельефа, на гладком сером фоне. (6 часов)

Требование строгой последовательности в работе над рисунком, отвечающее основному принципу ведения работы «от общего к частному и от частного к обогащенному общему»: компоновка, построение, выявление формы светотенью, моделирование и обобщение формы тоном.

Задание 12. Рисунок гипсового архитектурного украшения («Облом карниза») (9 часов)

Повторение и закрепление полученных знаний по построению геометрических форм в рисунке простого объемного орнамента.

Задание 13. Три зарисовки предметов, представляющих собой комбинации простых геометрических форм. (6 часов)

Каждый предмет изображается в двух положениях на одном листе. Первый рисунок исполняется с натуры, второй – по памяти и представлению с того же предмета, но в другом повороте (с другой точки зрения).

Задание 14. Рисунок натюрморта из двух-трех предметов обихода, напоминающих по форме комбинацию простых геометрических тел. (9 часов)
Подведение итогов полученным знаниям о светотени и тоне для передачи объемов в условиях пространства.

ВТОРОЙ КЛАСС – 99 часов.

Во втором классе учащиеся изучают построение формы на неподвижной натуре, рисуют натюрморты, составленные из предметов быта, гипсовые розетки, исполняют зарисовки птиц и животных. При этом развиваются навыки перспективного построения, пользования штрихом, светотенью и тоном. На этом же курсе даются начальные сведения об изображении фигуры человека. Домашние задания являются повторными упражнениями. Учащиеся делают зарисовки с предметов быта и первые самостоятельные попытки быстрых набросков с животных и человека.

Задание 15. Рисунок городского пейзажа с открытым пространством (3 часа). Линейная и воздушная перспектива. Передача пространства средствами линейной перспективы. Дома, деревья, фонари, телеграфные столбы, колеи, рельсы и т.п.

Решение – линейно-штриховое.

Домашние задания.

1. Зарисовки домашних растений, цветов.

2. Зарисовки рабочих инструментов (некрупных): слесарных и столярных (рубанок, стамеска, клещи и т.п.)

3. Пейзаж: часть двора с деревом.

Задание 16. Зарисовки и наброски учащихся друг с друга в разных позах: «сидя» и «стоя» (3 часа)

Учащиеся получают элементарные сведения об изображении человека (в помощь работе по композиции). При объяснении задания следует рассказать о скелете человека, показать схему скелета, определяющую позу и движение человеческой фигуры. Учащимся сообщаются основные данные о пропорциях человеческой фигуры (взрослого и ребенка).

Задание 17. Рисунок натюрморта: гипсовый шар и открытая коробка (светлая) . (6 часов)

Контрастное противопоставление круглой и прямоугольной формы. Шар – форма, образованная вращением полукруга вокруг оси и богатая по разнообразию светотеневых отношений. Особенности моделирования формы шара. Понятие о рефлексе, как о части тени, освещенной отраженным светом. Рефлекс всегда слабее полутона. Лепка (моделирование) штрихом по форме. Обобщение тоном и связь предметов в пространстве.

Задание 18. Рисунок однотонной светлой драпировки. (3 часа).

Изучение конструкции драпировки на основе ее опорных точек и поверхностей. Образование складок и выявление их формы. Структура складок, лежащих на горизонтальной плоскости. Изображение висящих складок и передача материальности драпировки.

Задание 19. Рисунок натюрморта из двух-трех предметов. Основной предмет - прямоугольной формы. (9 часов).

Повторение правил построения (предметов, близких по форме к геометрическим телам). Знакомство с новым графическим материалом – уголь, угольный карандаш, прессованный уголь.

Задание 20. Зарисовка фигуры пожилого человека в спокойной позе «сидя». (3 часа)

Ознакомление с изображением человеческой фигуры в спокойном состоянии. Связь одежды с фигурой и расположение складок. Передача характера модели.

Задание 21. Рисунок натюрморта из двух бытовых предметов цилиндрической формы с драпировкой. (9 часов)

Повторение задач построения и моделирование формы окрашенных предметов. Полное тональное решение.

Задание 22. Рисунок натюрморта из двух предметов с чучелом небольшой птицы на сером фоне. (12 часов)

Итоговое задание. Работа учащимися выполняется самостоятельно.

Домашние задания

1.Рисунок ветки дерева с листьями и плодами и зарисовка растений с цветами и листьями.

2. Зарисовки домашних животных: кошка, собака и др.
3. Зарисовки на тему: белье, висящее на веревке.
4. Наброски с развевающегося по ветру флага.

Задание 23. Рисунок интерьерной постановки. (9 часов)

Знакомство с построением интерьера. Компонировка и выбор формата для рисунка в пределах указанного размера.

Задание 24. Рисунок гипсовой розетки (лежащей и висящей на фоне драпировки). (9 часов)

Знакомство с правилами построения розетки невысокого рельефа, лежащей на горизонтальной плоскости (с верхней точки зрения) Правила и приемы построения висящей на стене розетки невысокого рельефа. Учащиеся выполняют два рисунка: сначала рисунок схемы построения лежащей розетки, а затем свето-теневой рисунок висящей розетки.

Задание 25. Две зарисовки одетой фигуры человека в позе «стоя» с опорой на обе и на одну ногу. (3 часа)

Разъяснение на схеме. Устойчивое и неустойчивое положение фигуры. Площадь опоры и центр тяжести. Два рисунка на листе формата А3. Решение – штрих и простая свето-тень.

Задание 26. Рисунок висящей ассиметричной гипсовой розетки низкого рельефа с частью темно-серой драпировки. (6 часов)

Построение растительного орнамента и тональное решение.

Задание 27. Рисунок натюрморта из крупных предметов, расположенных на полу. (9 часов)

Построение в глубоком пространстве крупных геометрических форм при высоком горизонте. Ознакомление с новыми графическими материалами: «мокрый» соус, уголь, отмывка черной акварелью. Учащиеся занимают места не ближе 4-5 метров от постановки. Передача погруженности изображаемых предметов в пространство.

Задание 28. Тематические зарисовки и наброски деревьев разных пород. (15 часов)

Передача характера строения и силуэта деревьев разных пород. Например: березка молодая и береза старая, сосна в лесу и сосна на открытом месте, упавшее дерево, старый пенек и т.д.

Домашние задания.

1. Наброски одного животного (или птицы) в покое и в движении. Зарисовки головы, лапки, крыла.

2. Зарисовки автомашин разного назначения: грузовик, цистерна, хлебный фургон, трактор, тягач и т.п.

3. «Весна» - пейзажные зарисовки.

4. Рисунки по памяти различных пород деревьев.

ТРЕТИЙ КЛАСС – 99 часов.

В третьем классе продолжается изучение неподвижной натуры, учащиеся рисуют более сложные натюрморты, гипсовые слепки орнаментов разных рельефов, архитектурные украшения, интерьеры и др. Начинается изучение головы человека и прежде всего, знакомятся с черепом, как основной пластической формы головы. Они изучают анатомическое строение головы (экорше Гудона) и ее деталей: ухо, нос, рот, глаз (голова «Давида» Микеланджело). Знакомятся с приемами построения головы: «крестовина», срединная и профильная линии и т.д.

Задание 29. Рисунок натюрморта на тему «Осенний» (6 часов)

Один крупный предмет, например: корзина, кузовок, решето. Несколько предметов меньшего размера: овощи, фрукты, ягоды. Материал по выбору: мягкий графитный карандаш, уголь, угольный карандаш, соус «сухой» или «мокрый». Задача – передача материальности предметов и их связанности с пространством посредством светотеневых отношений («тон»).

Задание 29. Рисунок гипсового орнамента «Ионик», с включением небольшой драпировки . (9 часов)

Упражнение на построение и моделировку формы. Основная задача – «цельность» изображения.

Задание 30. Три зарисовки фигуры человека в разных положениях, в спортивном костюме. (3 часа).

Постановка фигуры. Пропорции. Передача характерных особенностей фигуры спортсмена, его позы и одежды.

Задание 31. Рисунок части интерьера. (6 часов).

Следует избегать загромождения интерьера мелкими предметами. Изображение ограниченного пространства с перспективным построением. Перспектива линейная и воздушная. Передача пространства средствами штриха и простой светотени.

Задание 32. Рисунок висящего на стене гипсового фриза – глубокого рельефа «Стилизованные листья» (9 часов)

Подведение итогов умения строить и лепить сложную форму в пространстве средствами тона.

Домашние задания

1. «Мой дом». Часть интерьера комнаты.

2. Самостоятельная постановка и исполнение натюрморта из 3-4 некрупных предметов.

3. «Осень», «Зима» - пейзажные зарисовки (с фигурами людей).

Задание 33. Зарисовки головы. (6 часов)

Беседа об особенностях рисунка головы человека. Человек, как наиболее сложный объект изображения. Голова, как часть фигуры человека. Разъяснение

принципа построения в пространстве формы, не имеющей площади опоры. Что такое «большая форма» головы? Учащиеся позируют друг другу. Четыре получасовые зарисовки голов в разных поворотах. Первое ознакомление с применением в рисунке головы «крестовины», срединной и профильной линий. Разнообразие пропорций и характера форм головы.

Задание 34. Зарисовки черепа в двух поворотах: фас (или 3/4) и профиль на одном листе. (6 часов)

Изучение симметричного построения головы на основе «крестовины», срединной и профильной линии. Работа симметричными парными формами. Основные кости черепа, влияющие на пластическую характеристику головы. Кости «мозговой» части черепа: затылочная, теменная, лобная, височные. Кости «лицевой» части черепа: скуловые, носовые, верхне-челюстные, нижнечелюстные. Глазные впадины.

Задание 35. Обобщенные зарисовки черепа в трех поворотах на одном листе. (6 часа)

Повороты: 1. Спереди и чуть снизу; 2. В три четверти и чуть сверху; 3. Сзади и чуть сбоку. Материал – уголь, угольный карандаш. Упражнение на построение большой формы черепа в разных поворотах. «Лицевая» и «мозговая» части черепа. Череп, как «сумма» «лицевой» и «мозговой» частей. Изменение размерных соотношений в зависимости от точки зрения рисующего.

Задание 36. Рисунок гипсовой анатомической головы (экорше Гудона) (9 часов). Изучение строения главных мышц и головы и пластической связи их с костями черепа. Решение – штрих, светотень.

Задание 37. Зарисовки частей тела (нос, рот, ухо, глаз) с гипсовых слепков деталей головы «Давида» Микеланджело и с живой натуры. (12 часов)

Изучение формы и устройства деталей лицевой части головы. Зарисовки носа и рта решаются в повороте в фас или три четверти; ухо в фас (с живой модели рисунок уха выполняется сзади); глаз – в трех поворотах: фас, сбоку и в три четверти. Решение – штрих и светотень. Срезы формы гипсовых слепков не тонируются. Рисунки выполняются без фона, размером меньше натуры.

Задание 38. Рисунок гипсового слепка «Антиной» (или «Венера») (12 часов). Построение формы головы и ее частей. Собирается и увязка изученных деталей в одно целое средствами тона. Рисунок выполняется без фона.

Задание 39. Рисунок натюрморта из трех предметов с обязательным введением гипсовой античной вазы типа «Амфора». (16 часов)

Итоговое задание. Подведение итогов обучения изображению «мертвой» натуры. Требование полного тонального решения и цельности изображения.

Домашние задания.

1. Автопортрет.

2. Зарисовки: «Мои родственники», «Мои друзья», «Мои соседи».

3. наброски фигуры человека в движении – на улице, спортплощадке и др.

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС – 132 часа.

В четвертом классе учащиеся продолжают и заканчивают изучать голову человека на гипсовых слепках и живой модели. Одновременно закрепляются навыки изображения предметов в пространстве, передачи их формы и материальности. Особое внимание уделяется технической грамотности выполнения. Итоговым заданием является рисунок натюрморта с гипсовой маской или античной вазой.

Задание 40. Зарисовки гипсового слепка античной головы («Диадумен» или «Антиной») (18 часов).

Выполняется три поворота головы на одном листе. Материал: графитный или угольный карандаш. Изучение построения головы в разных поворотах. Решение: штрих, легкая светотень. Трактовка волос гипсовой головы – обобщенная.

Задание 41. Рисунок гипсового слепка античной головы. (18 часов)

Упражнение в построении и моделировании тоном головы на неподвижной модели. При изображении головы изображать подставку необязательно.

Задание 42. Зарисовки головы живой натуры в разных поворотах. Три рисунка на одном листе. (12 часов).

Изучение формы одной выразительной по характеру головы в разных поворотах.

Задание 43. Рисунок дорической капители, висящей на уровне глаз с темной драпировкой. (12 часов).

Подведение итогов обучению перспективному построению. Цельность изображения. Умение пользоваться графическими средствами рисунка. Требования к техническому выполнению: четкость штриха, «прозрачность», «не-затертость», цельность изображения.

Задание 44. наброски фигуры с одной живой модели (мужской или женской) в простой позе. (8 часов)

Упражнение на обобщенное изображение фигуры человека. Передача характера и движения. Связь фигуры с одеждой.

Задание 45. Рисунок гипсового слепка римской головы («Юлий Цезарь», «Пожилой римлянин»). (18 часов)

Подведение итога изображению головы с гипсовых слепков. Передача тональными средствами контрастов освещенной головы и неосвещенного пространства.

Задание 46. Зарисовки двух голов различных по характеру, выразительных по форме, разных по возрасту. (12 часов)

Рисунки выполняются поочередно, два рисунка на одном листе. Одновременно позируют две модели. Половина группы рисует одну модель, на втором занятии меняются. Передача индивидуальных особенностей формы головы.

Задание 47. Рисунок головы пожилой натурщицы в платке. (6 часов)

Передача живого сходства и характерных особенностей модели.

Задание 48. Рисунок головы молодого натурщика в белой рубашке с расстегнутым воротом. (9 часов)

Компоновка головы в формате листа. Выявление формы отношениями света и тени. Использование рефлекса.

Задание 49. Рисунок натюрморта из трех-четырех предметов разных по форме, цвету и материалу с введением гипса, как главного предмета натюрморта. (9 часов)

ПЯТЫЙ КЛАСС – 132 часа.

Задание 50. Гипс – античная голова или гипсовая маска. Фон – светло-серый. Экзаменационное задание. Подведение итогов обучения. (12 час)

Домашние задания.

Наброски и зарисовки с натуры, как подготовка к экзаменационному заданию.

Задание 51. Рисунок геометрических тел (куб, шестигранная призма, шар, по желанию — другие геометрические тела) и предметов различной сложности в разных ракурсах. На этом этапе ученик знакомится с базовыми навыками рисунка, такими как: постановка руки, умение верно брать пропорции, характер формы и разворот предмета в пространстве, принципы построения и навыки работы штрихом, умение верно передавать свет и тень. Уже на этом этапе, акцент может делаться как на большую передачу тональности (для живописцев), так и на большую передачу формы (для скульпторов). В дальнейшем эта тенденция сохраняется. Материалы, применяемые на этом этапе: бумага формата А3, карандаши мягкостью от НВ до 5В, ластик, клячка. (24 час)

Задание 52. Рисунок натюрмортов различной сложности. На этом этапе ученик осваивает по сути, те же самые навыки, но применительно к группе предметов и драпировок, различной тональности и по-разному расположенных в пространстве. Материалы, применяемые на этом этапе: бумага формата А3 или А2, карандаши мягкостью от НВ до 8В, ластик, клячка. (18 час)

Задание 53. Рисунок гипсовых голов и сопутствующих им в изучении портрета пособий (череп и обрубков череп, обрубковочные головы, экорше головы, детали лица) в различных ракурсах. Навыки, освоенные на предыдущих стадиях позволяют успешно освоить этот этап. Материалы: бумага формата А3 или А2, карандаши мягкостью от НВ до 8В, ластик, клячка. Рисунок гипсовых фигур, в том числе экорше и сопутствующих им в изучении фигуры человека

пособий (кисть руки, стопа, торс, скелет) в различных ракурсах. Материалы те же. Статья о рисунке гипсовой головы Гаттамелата здесь. Статья о рисунке гипсовой фигуры Геракла здесь. (18 час)

Задание 54. Рисунок портрета живой модели (мужской и женской) различной длительности. Материалы те же, по желанию — уголь, сангина, тонированная бумага и т.д. (12 час)

Задание 55. Рисунок мужской и женской обнаженной фигуры в различных позах, разной длительности. Материалы: карандаш, сангина, уголь, сепия, белая и тонированная бумага.

Параллельно, практически с самых ранних стадий обучения настоятельно рекомендуются наброски портрета и фигуры живой модели разной длительности, разными материалами (карандаш, сангина, уголь, сепия, мел, акварель, линеры, белая и тонированная бумага). Если до длительного рисунка фигуры человека желательны дорасты, то короткие наброски, несмотря на кажущуюся сложность в начале, чрезвычайно полезны как для изучения портрета и фигуры человека, так и для развития основных навыков рисунка (развитие глазомера, умение быстро схватывать основные соотношения, быстрая работа линией и тоном). Наброски проходят в нашей студии по вечерам, раз в неделю. Статья о набросках портрета здесь. (48 час)

Помимо этого, в теплое время года мы входим на пленэры и зарисовки природных объектов, архитектуры и обитателей Калининградского зоопарка. Наброски карандашом на пленэре.

Во время практической части выполнения заданий обучаемым предоставлена возможность использования самых разнообразных художественных материалов и техник: графические карандаши, акварель, гуашь, цветные и восковые мелки, цветная бумага, аппликация, коллаж и др. Разнообразие художественных материалов содействует раскрытию индивидуальных способностей обучающихся, при этом также учитываются и их индивидуальные личностные особенности.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В данной учебной программе наиболее полно учтена преемственность и связь уже полученных и получаемых навыков в младшем звене обучающихся, что способствует наиболее полному выполнению следующих основных задач и целей:

1. Закрепление умений и навыков изобразительной деятельности, заложенных природой в каждой личности и уже полученных знаний на начальном обучении в школе;

2. Развитие художественных способностей обучаемых, их воображения, пространственных представлений, умений работать с графическим материалом;

3. Расширение круга знаний об искусстве и его видах, развитие художественно-образного восприятия окружающего мира.

В конце 1 класса при нормативном сроке обучения 5 лет, обучающиеся должны знать:

-основные законы композиции и многоплановости в композиции;

-понимать законы и приёмы формирования таких видов изобразительного искусства, как мозаика, иллюстрация, книжная графика;

-основные традиционные приёмы народных промыслов

уметь:

- срисовывать контуры предметов;

- использовать в работе различные техники и графические средства;

-передавать пропорции предметов и применять основные средства художественной выразительности в рисунке (линия, цветовое пятно, насыщенность цветового пятна)

отличать:

-холодные цвета от тёплых и применять эти знания в передаче настроения в рисунке.

В конце 2 класса при нормативном сроке обучения 5 лет, обучаемые должны знать:

-законы формирования таких жанров изобразительного искусства, как пейзаж и портрет;

-законы образования орнамента и необходимость его применения в костюме и посуде;

-основные приёмы использования различных художественных материалов: гуашь, акварель, цветные карандаши;

уметь:

-передавать очертания предметов, животных, птиц по памяти и воображению;

-отличать «родственные» цвета от «контрастных» и от «дополнительных»;

-применять различные техники (смешивания цветов, оттиска и др.) и графические материалы: фломастер, пастель, тушь)

понимать:

-суть стилизации, как одного из важных графических приёмов;

-целесообразность применения коллажа в композиции рисунка.

В конце 3 класса при нормативном сроке обучения 5 лет, обучаемые должны знать:

- законы организации пространственной среды на примерах старинной архитектуры (собор, замок, терем);

- основы различных современных художественных технологий (монотипия, граттаж и др.);

уметь:

- передать идею в плакатном художественном творчестве (афиша, плакат);

- применить художественную идею в рекламном творчестве (рекламный пакет, витрина);

- узнавать авторов и уметь анализировать содержание произведений различных видов изобразительного искусства;

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности (индивидуальной и коллективной творческой деятельности)

понимать:

- сущность различных видов художественного творчества;

- целесообразность применения тех или иных художественно-выразительных средств;

- важность колорита, как одного из ведущих средств выразительности в искусстве.

В конце 4 класса при нормативном сроке обучения 5 лет, обучаемые должны знать:

- первоначальные основы проектирования предметов искусства и быта;

- основные виды композиции (фронтальная, объёмная, глубинно-пространственная);

- принцип использования золотого сечения в искусстве.

уметь:

- выполнять эскизы, планы, ортогональные проекции предметов;

- уверенно пользоваться основными изобразительными материалами;

- выполнять творческие работы как индивидуально, так и в коллективе.

понимать:

- связь формы предметов с материалом, из которого они изготовлены;

- специфику искусства, как форму отражения действительности.

На выпуске результаты освоения программы «Рисунок» обязательной части должны отражать:

знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»;

знание законов перспективы;

умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;

умение моделировать форму сложных предметов тоном;

умение последовательно вести длительную постановку;

умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;

умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния;

навыки владения линией, штрихом, пятном;

навыки в выполнении линейного и живописного рисунка;

навыки передачи фактуры и материала предмета;

навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью процесса обучения. Целью контроля является определение качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной работе.

Виды аттестации по предмету «Рисунок»: текущая, промежуточная.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала и указываются в программе учебного предмета по разделам или темам учебного предмета, и проводится в форме контрольных уроков, письменных работ, устных опросов, выполнения рубежных работ.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти.

Основными формами промежуточной аттестации являются: контрольный урок, зачет. Зачет предназначен для практической комплексной оценки освоения разделов курса и осуществляется в два этапа:

- Просмотр выполненных работ по рисунку
- Устный ответ на вопросы

В данном разделе отражаются содержание текущего контроля знаний, умений и навыков, содержание промежуточной аттестации, условия их проведения.

В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.

При индивидуальном контроле каждый обучаемый получает свое задание, которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма

целесообразна в том случае, если требуется выяснять индивидуальные знания, способности и возможности отдельных обучающихся.

При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до 5 человек) и каждой группе дается проверочное задание. В зависимости от цели контроля группам предлагают одинаковые задания или дифференцированные (проверяют результаты письменно-графического задания, которое ученики выполняют по двое, или практического, выполняемого каждой четверкой учащихся, или проверяют точность, скорость и качество выполнения конкретного задания по звеньям. Групповую форму организации контроля применяют при повторении с целью обобщения и систематизации учебного материала, при выделении приемов и методов решения задач, при акцентировании внимания обучаемых на наиболее рациональных способах выполнения заданий, на лучшем из вариантов доказательства теоремы и т. п.

При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки изучается правильность восприятия и понимания учебного материала, качество словесного, графического предметного оформления, степень закрепления в памяти.

Типы контроля

В этой связи различают три типа контроля: внешний контроль учителя за деятельностью обучаемых, взаимоконтроль и самоконтроль обучаемых. Особенно важным для развития обучающихся является самоконтроль, потому что в этом случае обучаемым осознается правильность своих действий, обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем.

На уроках контроль знаний обучаемых осуществляется в виде фронтальной и индивидуальной проверки.

При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние знаний обучаемых всего класса по определенному вопросу или группе вопросов.

Виды контроля

Виды контроля	содержание	Методы
Вводный	Уровень знаний школьников, эрудиция, общая	Тестирование, беседа, наблюдение
Текущий	Освоение учебного материала по теме, учебной единице.	Диагностические задания: опросы, практические работы, тестирование.
Коррекция	Ликвидация пробелов	Повторные тесты,

		индивидуальные консультации
Итоговый	Контроль выполнения поставленных задач	Представление работ на разных уровнях (выставки, конкурсы и т.д.)

Эта форма проверки используется для:

- выяснения готовности класса к изучению нового материала,
- определения сформированности понятий,
- проверки домашних заданий,
- поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что разобранный на уроке,

при подготовке к выполнению практических и лабораторных работ.

Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень развития логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма применяется для текущего и тематического учета, а также для отработки и развития экспериментальных умений обучаемых. Причем устную проверку считают эффективной, если она направлена на выявление осмысленности восприятия знаний и осознанности их использования, если она стимулирует самостоятельность и творческую активность обучаемых.

Устный опрос осуществляется на каждом уроке, без оценивания знаний обучаемых. Главным в контроле знаний является определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания обучаемых на сложных понятиях, явлениях, процессах.

В процессе устного опроса используется коллективная работа класса, наиболее действенными приемами, которой являются:

- обращение с вопросом ко всему классу,
- конструирование ответа,
- рецензирование ответа,
- оценка ответа и ее обоснование,
- постановка вопросов друг другу,
- взаимопроверка,
- самопроверка.

Для устного контроля можно используются листы контроля знаний, проверка практических работ, оценка содержания портфолио обучающегося, экспертное наблюдение за действиями обучающегося.

Перечень заданий для самостоятельной работы в условиях мастерской и дома.

1-ое полугодие

1. Рисунки предметов простой, комбинированной и неопределенной формы (геометрические тела, предметы быта, фрукты, овощи, драпировки) с использованием разных материалов и средства выразительности.

2. Упражнения в технике рисунка. С использованием различных материалов, приемов и манер рисования.

3. Композиционные рисунки натюрмортов в реалистическом и декоративно-графическом решениях.

4. наброски фигуры человека.

5. Композиционный рисунок натюрморта в декоративно-графическом решении.

2-ое полугодие

Рисунки комнатных растений в реалистическом и условно-графическом решении, наброски.

- Зарисовки домашних животных.

- Зарисовки интерьера различными материалами, в разных техниках.

- Наброски фигуры человека.

- Зарисовки пейзажа различными рисовальными материалами.

- Конструктивные зарисовки гипсовых моделей масок и голов в различных ракурсах.

3-е полугодие

1. Зарисовки головы в сложных ракурсах.

2. Портретные зарисовки различными рисовальными материалами, шаржи.

3. Копирование образцов портретных рисунков мастеров искусства.

5. Наброски фигуры человека.

4-ое полугодие

1. реферат по методике обучения рисунку в художественной школе (методическая разработка по предложенной преподавателем теме).

2. Зарисовки кистей рук.

3. Конструктивные зарисовки гипсового анатомического торса с разных точек обзора.

5-ое полугодие

1. Наброски стоп ног в разных ракурсах.

2. Наброски фигуры человека.

3. Рисунок классической гипсовой фигуры (Дискобол).

6-ое полугодие

1. Зарисовки фигуры в сложных ракурсах.

2. Рисунок фигуры человека определенной профессии с использованием различных рисовальных техник и материалов (по выбору студентов).

7-ое полугодие

1. Композиционный рисунок сюжетного характера с включением фигуры в окружающей обстановке.

2. Наброски фигуры человека.

Примечание. Ход выполнения работы контролируется преподавателем в учебном процессе. Итоги работы учитываются при выставлении оценки.

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО РИСОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММНЫХ ЗАДАНИЙ

НАТЮРМОРТ

- Грамотная, выразительная компоновка изображения,
- Конструктивный анализ формы предметов в натюрморте,
- Передача пропорций и характера предметов,
- Передача глубины пространства с использованием средств линейной и воздушной перспективы,
- Умение «лепить» форму предметов тональными средствами (при наличии такой задачи),
- Умение передавать фактуру и материальность предметов (при наличии такой задачи),
- Эстетическая выразительность рисунка.

Критерии оценки

При выполнении всех поставленных задач рисунок оценивается оценкой «отлично».

При наличии двух нерешенных (незначительных) задач – на «хорошо».

При наличии трех нерешенных задач – «удовлетворительно».

При наличии трех и более нерешенных задач – «неудовлетворительно».

РИСУНОК АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕТАЛИ

1. Грамотная компоновка изображения,

2. Умение сознательно вести конструктивно-пластический анализ элементов общей формы,
3. соблюдая перспективные изменения её в пространстве,
4. Передача формы и материальности светотенью с использованием штриха,
5. Эстетическая выразительность рисунка.

Критерии оценки

При выполнении всех поставленных задач рисунок оценивается оценкой «отлично».

При наличии одной допущенной ошибки (1 или 4 или 5) – оценка «хорошо»,

При наличии одной ошибки (2 или 3) или двух других – «удовлетворительно»,

При наличии трех ошибок выставляется оценка «неудовлетворительно».

РИСУНОК ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА

- Выразительность выбранной точки зрения и компоновка рисунка,
- Использование законов линейной перспективы для передачи глубины пространства,
- Использование воздушной перспективы,
- Умение связать предметы интерьера и фигуру человека с пространством,
- Общая эстетическая выразительность рисунка.

Критерии оценки

При выполнении всех поставленных задач рисунок оценивается оценкой «отлично».

При наличии одной допущенной ошибки – оценка «хорошо»,

При наличии двух ошибок – «удовлетворительно»,

При наличии трех ошибок выставляется оценка «неудовлетворительно».

РИСУНОК ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ ИЛИ ЧАСТЕЙ ЛИЦА

- Грамотная компоновка изображения,
- Передача конструкции и пластического характера с использованием знаний по пластической анатомии головы,
- Точная передача пропорций и перспективного сокращения,

- Использование графических средств для выявления формы и пространства,
- Эстетическая выразительность рисунка.

Критерии оценки

При выполнении всех поставленных задач рисунок оценивается оценкой «отлично».

При наличии одной допущенной ошибки (1 или 4 или 5) – оценка «хорошо»,

При наличии одной ошибки (2 или 3) или двух других – «удовлетворительно»,

При наличии трех ошибок выставляется оценка «неудовлетворительно».

РИСУНОК ЖИВОЙ ГОЛОВЫ

- Выразительная компоновка изображения,
- Передача конструкции и пластического характера с использованием знаний по пластической анатомии головы,
- Передача ракурса и перспективного сокращения,
- Использование навыков работы различными рисовальными материалами,
- Эстетическая выразительность рисунка.

2. Критерии оценки

При выполнении всех поставленных задач рисунок оценивается оценкой «отлично».

При наличии одной допущенной ошибки (1 или 4 или 5) – оценка «хорошо»,

При наличии одной ошибки (2 или 3) или двух других – «удовлетворительно»,

При наличии трех ошибок выставляется оценка «неудовлетворительно».

РИСУНОК ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА

- Композиционная выразительность изображения,
- Передача ракурса, пропорций и движения фигуры в пространстве,
- Конструктивный анализ формы фигуры через одежду,
- Работа тоном с целью выявления пластики и формы,

- Выявление главного и второстепенного в фигуре (складки, портретные черты лица),
- Эстетическая выразительность рисунка.

Критерии оценки

При выполнении всех поставленных задач рисунок оценивается оценкой «отлично».

При наличии одной допущенной ошибки (1 или 5, или 6) – оценка «хорошо»,

При наличии одной ошибки (2 или 3) или двух других – «удовлетворительно»,

При наличии трех и более ошибок выставляется оценка «неудовлетворительно».

РИСУНОК ДВУХФИГУРНОЙ ПОСТАНОВКИ

- Композиционная выразительность изображения,
- Передача ракурса, пропорций взаимосвязи и движения фигур в пространстве
- Конструктивный анализ формы фигур через одежду,
- Соподчинение фигур в пространстве,
- Лепка формы и передача глубины пространства тоном,
- Эстетическая выразительность рисунка.

Критерии оценки

При выполнении всех поставленных задач рисунок оценивается оценкой «отлично».

При наличии одной допущенной ошибки (1 или 4, 5, 6) – оценка «хорошо»,

При наличии одной ошибки (2 или 3) или двух других – «удовлетворительно»,

При наличии трех и более ошибок выставляется оценка «неудовлетворительно».

Приведенные критерии оценки носят рекомендательный характер и применяются индивидуально к каждому обучающемуся с учетом его способностей и прилежания.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

-Методические рекомендации педагогическим работникам

Используемые технологии: интеграция традиционного, развивающего обучения, модульного обучения.

1.Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, и др.).

2.Частично-поисковый, основанный на использовании технологических знаний, жизненного и познавательного опыта обучающихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, повторительно-обобщающей.

3.Исследовательский метод как один из способов организации поисковой деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы.

4. Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий, плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, плоских моделей и пр.;

5. Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, технических установок, кинофильмов, видеофильмов и др.

В современных условиях особое внимание уделяется применению персонального компьютера (ПК), которые значительно расширяют возможности наглядных методов в учебном процессе.

Реализовать программу планируется в условиях классно-урочной, системы обучения.

Основной формой проведения занятий является урок: урок-творчество, урок-беседа, урок-путешествие. Приоритетными методами являются упражнения, практические работы, предусмотрено выполнение обучаемыми творческих работ.

Формы организации работы обучающихся: предусматривает чередование уроков индивидуального творчества, коллективной творческой деятельности или групповой.

Художественно-творческая деятельность обучающихся представлена рисованием с натуры натюрморта, деревьев, архитектуры, рисованием по представлению иллюстраций к музыкальным и литературным произведениям, тематическими композициями (графическими, декоративными), плоским и объемным изображением формы предметов; художественным конструированием.

На этапе дополнительного предпрофессионального художественного образования приоритетами для учебного курса «Рисунок» являются: познавательная деятельность – использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объема познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических задач; умение искать оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных художественно-творческих работ; информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие художественных произведений и способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с произведениями искусства и друг с другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных выразительных средств художественного языка и знаковых систем; использование различных источников информации; рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями совместной деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических ценностей.

Три, а затем и четыре часа в неделю, отведенный на занятие по рисунку, базисным учебным планом, предусматривает ответственность преподавателя за высокий уровень в преподавании рисунка школе, раскрытии основных его функций и особенностей воздействия на человека и общество.

В содержании программы образования по искусству нашли отражение следующие аспекты: повышение роли духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания (знакомство с традиционным русским искусством, его истоками, видами), ценностными ориентирами, основами православных традиций и т.д.); приобретение начальной компетентности слушателя, зрителя, художника; интеграция полученных знаний в собственной художественно-творческой деятельности. Все это будет способствовать воспитательному воздействию искусства на личность школьника.

В содержание образования по изобразительному искусству должны быть включены темы, соответствующие современным требованиям жизни и особый акцент следует сделать на приобретении учащимися умений ориентироваться в современном информационном пространстве. Погружение учащихся с начальной школы в активную художественную деятельность с использованием различных художественных материалов и техник должны на предмете «Основы изобразительной грамоты и рисования» должны найти свое развитие в

изучении дисциплины «Рисунок». Таким образом, сохраняется преемственность с начальной школой и обеспечивается дальнейшее углубление содержания художественного образования от класса к классу. Кабинет изобразительного искусства должен быть полифункциональным и создавать атмосферу художественной мастерской, выставочного зала, лектория, музея: наличие мольбертов, диапроекторов, магнитной доски, мультимедийного оборудования.

-Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Работа над рисунком начинается с композиционного размещения изображения на листе бумаги. Предварительно, обучаемый должен осмотреть натуру со всех сторон и определить, с какой точки зрения выгоднее (эффективнее) поместить изображение на плоскости. Прежде чем приступить к рисунку, обучаемый должен ознакомиться с натурой, отметить ее характерные особенности, понять ее строение.

Изучение натуры начинается с непосредственного наблюдения. Обучаемый вначале зрительно знакомится с натурой, а затем его внимание переключается на ее пропорции, характер формы, движение и освещение. Такое предварительное наблюдение натуры служит ступенью к детальному анализу объекта.

Изображение начинается легкими штрихами. Нужно избегать преждевременной загрузки листа ненужными пятнами и линиями. Форма прорисовывается очень обобщенно и схематично. Выявляется основной характер большой формы. Если это целая группа предметов (натюрморт), то обучаемый должен уметь приравнять (вписать) их к единой фигуре, то есть обобщить.

Начинать работу на основном листе можно только после того, как разработаны композиционные наброски будущего рисунка.

На первых порах большую трудность для обучаемого представляет определение границ изображаемого. Для этого можно пользоваться видоискателем - кусочком картона или бумаги, в котором вырезано небольшое прямоугольное отверстие. Обучаемый, глядя через видоискатель, должен как бы видеть рамку будущей картины. Размеры рамки устанавливаются в зависимости от размеров основного листа бумаги.

Сделав с помощью видоискателя несколько композиционных набросков, обучаемый выбирает наиболее удовлетворяющий поставленной задаче, и начинает работать на основном листе.

Рисунок начинается с композиционного размещения изображения на листе бумаги. Затем устанавливаются основные пропорции, и намечается

общий вид натуры. Определяется пластическая характеристика главных масс. На этом этапе работы обучаемый должен научиться видеть основную форму предмета. Всякий предмет наряду с главными своими частями имеет большое количество второстепенных деталей. Задача обучаемого – научиться определять главное от второстепенного. Чтобы детали не отвлекали внимание начинающего от основного характера формы, предлагается прищуривать глаза так, чтобы, форма смотрелась как силуэт, как общее пятно, а детали исчезали.

Второй этап - конструктивное выявление формы предметов при помощи линий. Разная толщина контрастной линии позволяет выявить воздушность перспективы, конструкцию. Предметы должны выглядеть прозрачными, стеклянными.

Третий этап – пластическая моделировка формы тоном и детальная проработка рисунка.

Проработка деталей также требует определенной закономерности - каждую деталь надо рисовать в связи с другими. Рисуя деталь, нужно видеть целое. Стадии проработки деталей активного анализа форм, выявление материальности натуры и взаимоотношения предметов в пространстве – самый трудоемкий этап работы. Этот этап менее эмоциональный, чем начало и конец работы, но ответственный потому, что здесь нужно вложить максимум упорного труда, мобилизовать все свои знания и способности. Обучаемые на этом этапе должны не только наскоро зафиксировать видимое, сколько, используя законы перспективы (как линейной, так и воздушной), строить изображения на основе точного анализа отношений между всеми элементами формы.

На данном этапе работы происходит детальная характеристика натуры: выявляется фактура модели, передается материальность предметов (гипс, ткань) рисунок тщательно прорабатывается в тональных отношениях.

Когда все детали прорисованы, и рисунок тщательно промоделирован тоном, начинается процесс обобщения.

Четвёртый этап - подведение итогов. Это последняя и самая ответственная стадия работы над рисунком. На этом этапе учащийся подводит итоги проделанной работы: проверяет общее состояние рисунка, подчиняет детали целому, уточняет рисунок в тоне (подчиняет света и тени, блики, рефлексы и полутона общему тону). На заключительном этапе работы желательно опять вернуться к свежему, первоначальному восприятию.

В настоящее время линейно-конструктивный рисунок называют линейно-объемным. Форма строится без копирования светотонального состояния модели при помощи системы линий различной активности, нанесенных строго с учетом выявления объема конструкции.

Задача заключается не в слепом копировании, а в необходимости научиться мыслить формой. Штрих, возможный в рисунке, должен только помогать линии выявить форму («штрих по форме»).

Программа начинается с рисунка простых геометрических или геометризированных тел, то есть подразумевается, что самая сложная форма состоит из простых элементов и может решаться геометрически. Следовательно, многие законы изображения простых тел вполне применимы для изображения сложных тел.

В рисунке, даются принципы перспективного изображения предмета и его компонентов на рисунке с точки зрения и картинной плоскости.

Примерные задания для контрольных, зачетных и экзаменационных работ

Практическая работа № 1.

Выполнить линейный рисунок геометрических тел и предметов быта

Методические указания:

Для владения рисунком необходимы сознательная подготовка «видения натуры» и умение логически последовательно изображать ее на плоскости. Видимые глазом тела различаются по внешним признакам: форме, размеру, прозрачности, цвету, фактуре. Все предметы имеют общий признак-конструкцию формы. Композиция - составление и расположение элементов, фигур и частей картины. Законы композиции требуют соблюдения некоторых требований.

1) Уметь определить геометрический центр формата листа: по диагонали соединяют противоположные углы листа или делят лист пополам по вертикали и горизонтали.

2) Рисую натюрморт, умей найти композиционный центр.

3) Необязательно добиваться совпадения геометрических и композиционных центров.

Конструкция – это структурная основа формы, костяк, каркас, связывающий взаиморасположенные в пространстве отдельные элементы и части в единый пластический объем. По форме предметы разделяются по трем признакам: граненые, круглые, комбинированные

1. Граненые – кубы, призмы, пирамиды.

2. Круглые – шар, цилиндр, конус.

3. Комбинированные – сочетание прямых и кривых поверхностей.

Объем постановки: каркасные геометрические тела.

Цель задания: развитие глазомера, правильности изображения каркасных геометрических тел в пространстве.

Материал: графитный карандаш.

Решение: линейно-конструктивное.

Тональный рисунок геометрических тел и предметов быта.

Освещение его вида и влияние на восприятие натуры и характер изображения. Понятие о светотени, основные градации светотени.

Понятие о тональности. Средства выявления объема предметов. Техника штриха. Выявление объема и формы геометрических тел и предметов быта тоном. Последовательность и приемы работы над тональным рисунком.

Методические указания:

Мы видим предметы благодаря тому, что они освещены. Воспринимая свет, отраженный от поверхности предмета, мы получаем представление о его форме. Светотень – средства изображения предметов в действительном их объеме и положение их в пространстве (степень освещенности поверхности предмета). Естественное (природное) освещение. Искусственное (созданное человеком) от свечи, лампы, прожектора. Фронтальное освещение - источник света освещает объект прямо, т.к. находится перед ним. Слабо выявляет детали. Боковое освещение (слева или справа) хорошо выявляет форму, объем, фактуру объектов. Контражурное освещение источник света находится за объектом.

Названия светотеневых градаций:

Свет – самое светлое место.

Полутень – то место, где лучи лишь скользят.

Тень – место, куда свет не проникает.

Блик – Самое яркое место, где отражается источник света.

Рефлекс – отсвет от освещенных плоскостей в тенях.

Тень на самом предмете – собственная тень, которую он отбрасывает - падающая.

Практическая работа № 2.

Выявить форму и объем предметов линейным рисунком с тональной проработкой.

Объем постановки: объемные геометрические тела (куб, цилиндр, конус, шар).

Цель задания: Развитие объемного решения.

Материал: графитный карандаш.

Решение: линейно-конструктивное.

Выполнить тональный рисунок предметов быта, близких по форме к геометрическим телам.

Вопросы для самоконтроля:

- 1) К каким задачам композиции сводится учебный рисунок?
- 2) Что такое свет и блик?
- 3) Какие виды техники используются в рисунке для передачи объема формы?

4) Что такое анализ формы?

1.4 Рисунок натюрморта

Выполнение рисунка натюрморта из предметов быта на фоне драпировки.

Натюрморт в изобразительном искусстве, особенности композиции. Понятие о простом и сложном натюрморте. Анализ постановки. Последовательность работ над рисунком натюрморта. Композиция листа. Выполнение линейного рисунка по законам перспективы. Выполнение формы и объема предметов тоном.

Натюрморт – изображение неодушевленных предметов, объединенных в единую композиционную группу.

При рисовании натюрморта придерживаются общих правил «последовательного изображения рисунка - «от общего к частному» и «от частного к общему».

Этапы работы над натюрмортом:

- 1) Схематизация (упрощенное изображение общей формы)
- 2) Типизация (выявление характерных признаков формы предметов путем построения конструкции с помощью вспомогательных линий)
- 3) Индивидуализация (выявление отличных особенностей предметов, включая детали)
- 4) Обобщение рисунка (подчинение деталей большой форме, выявление главного выразительного, собирание натюрморта в единое целое).

Практическая работа № 3

Выполнить рисунок натюрморта, организовать несложную постановку, технически грамотно изобразить в рисунке взаимное расположение предметов в пространстве, их форму и объем.

Передать в рисунке фактуру поверхности предметов.

Объект постановки: натюрморт из предметов быта.

Цель задания: приобретение навыков в компоновке натюрморта в изображении объема.

Материал: графитный карандаш.

Решение: тональное, штрихом.

1.5 Рисование гипсовой розетки.

Вопросы для самоконтроля:

- 1) Что такое композиционный центр картины, математический центр картины, тематический или смысловой центр картины?
- 2) На каких композиционных принципах строятся картины?
- 3) Как распределяется свет на предметах граненой формы?
- 4) Какие виды техники используются в рисунке для передачи объема формы?
- 5) Какие стадии мы используем в рисовании натюрморта?

Рисунок повторяющего геометрического орнамента.

Общие сведения об орнаменте.

Рисунок Римской розетки.

Методические указания:

Орнамент – узор, основанный на повторе и чередовании составляющего его элемента.

Орнамент предназначается для украшения различных предметов: утвари, орудий и оружия, текстильных изделий, мебели, архитектурных сооружений как извне, так и в интерьере, произведений прикладного и декоративного искусства.

Орнамент связан с поверхностью, которую он украшает и зрительно организует.

Розетка – орнаментный мотив в виде круглого стилизованного цветка с одинаковыми лепестками.

Модель – строго симметричная, геометрически стилизованная форма трилистника (гипс) – повторяющийся элемент архитектурного фриза.

Последовательность выполнения рисунка.

1) Композиционная компоновка изображения на листе «принцип от общего к частному»

2) Анализ объемного и линейного соотношения, конструктивное строение и уточнение характера формы.

3) Более глубокая прорисовка светотеневых отношений, выявлений линий собственной тени, полутонов, рефлексов,

4) Обобщение рисунка, гармоничное соподчинение деталей круглой форме, целому.

Практическая работа № 4

Рисунок розетки.

Объект постановки: Гипсовая розетка на фоне драпировки.

Цель задания: Ознакомление с изображением формы более плоской, чем геометрические тела, но со сложно развернутой в пространстве структурой.

Материал: Графитный карандаш.

Решение: Тонально-графическое.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какого назначение орнамента?
2. Какие типы орнаментов вы знаете?
3. В какой последовательности ведут работу над орнаментом в учебном рисунке?

Изображение головы

Анатомические зарисовки черепа.

Сведения из пластической анатомии об анатомическом строении и пропорциях черепа и основанный на них конструктивный метод построения формы черепа в рисунке. Использование анатомических зарисовок черепа в различных ракурсах.

Методические указания:

Рисование головы человека занимает особое место в изобразительном искусстве и является непременной составляющей системы классического образования художников, скульпторов, архитекторов и дизайнеров.

Голова человека является одним из наиболее сложных объектов изображения. Последнее обстоятельство обусловлено не только разнообразием индивидуальных особенностей каждого человека, но и наличием таких важных и сложных по строению деталей, как глаз, нос, губы, уши, волосы, шея.

Для правильного изображения головы человека необходимо обладать определенной суммой знаний, умений и практических навыков. Нужно хорошо знать анатомические закономерности строения костей и мышц, уметь производить конструктивные построения головы и ее деталей на плоскости.

Общая форма головы человека определяется ее конструктивно-анатомической основой. Изучение анатомического строения головы должно сопровождаться анализом и построением изображений обобщенной формы при обязательном соблюдении точных пропорций и законов перспективы. Такой подход позволяет рисовать осмысленно, а не копировать видимые формы. Изучение и анализ формы глаз, носа, губ, уха следует начинать с изображения гипсовых слепков головы Давида. Здесь достаточно ясно и четко выражена конструктивно-анатомическая основа формы, где нет случайных, отвлекающих внимание мелочей: морщин, окраска кожи, зрачка и т.п., присутствующих на живой модели. Построение изображений деталей лица должно выполняться линейно-конструктивным методом.

В процессе построения рисунка должна строго соблюдаться последовательность, что является основным условием верного воспроизведения изображения натуры и успешного выполнения рисунка.

Рисование гипсовых голов не является самоцелью, а носит подготовительный характер для перехода к овладению рисунком живой головы. Необходимость и целесообразность рисования таких голов заключается в том, что гипсовые модели способствуют изучению общей закономерности строения живой формы, здесь достаточно ясно и четко выражена конструктивно-анатомическая основа. Пластическая моделировка гипсовых голов приближена к реальным формам живой головы, что может помочь хорошо усвоить ее анатомическое строение и затем перейти к изображению живой головы. Гипсовая голова, в отличие от живой неподвижна, что дает

возможность максимально длительное время внимательно рассматривать и изучать формы.

Рисование живой головы человека по своей сути мало отличается от рисования гипсовой головы. Вместе с тем, рисунок живой головы требует более глубоких знаний и профессиональной подготовки. Живая голова имеет много мелких второстепенных деталей (например, морщин). Кроме того, окраска кожи, волос, глаз, губ, щек затрудняет видение формы, в результате чего рисующий невольно копирует тональные пятна, тогда как тональная моделировка гипсовой головы из-за однородности по тону зависит только от освещенности. Рисуя живую голову, следует ориентироваться на те же основополагающие принципы, что и при рисовании гипсовой, придерживаясь методической последовательности на всем протяжении работы над рисунком.

Для овладения рисунком головы необходимо тщательно изучить и постоянно рисовать череп, т.к. анатомическим строением костей определяются формы, с которыми мы будем иметь дело, рисуя голову.

Рисование черепа начинается с построения общей формы черепа, после чего намечают главные детали черепа. Рисунок следует вести от крупных форм к мелким. При повороте черепа все формы имеют перспективное сокращение.

Передача объемности – по принципу «от общего к частному».

I этап – Композиционное размещение, первоначальная форма черепа.

II этап – Линейно-конструктивное построение формы.

III этап – Обобщение рисунка.

Обратите внимание на изображенный рисунок черепа человека в трех поворотах. Прежде чем приступить к рисунку, следует внимательно рассмотреть череп со всех сторон: спереди, сбоку.

Практическая работа № 5

Выполнение анатомических зарисовок черепа в различных рисунках и их анализ

Цель: Познакомиться с методикой выполнения анатомических зарисовок.

Материал: Графитный карандаш.

Решение: Линейно-конструктивное.

Выполнение анатомических зарисовок головы человека и плечевого пояса в разных ракурсах

Сведения из пластической анатомии об анатомическом строении головы, шеи и плечевого пояса, пропорциях и внешних формах головы;

Классические каноны пропорций лица человека;

Методика и приемы выполнения анатомических зарисовок головы с плечевым поясом. Особенности выполнения анатомических зарисовок головы человека в разных ракурсах.

Методические указания:

На рисунке представлена схема основных пропорций головы, когда линия, проведенная через слезники – внутренний угол глаза, разделяет голову на две равные, верхнюю и нижнюю части.

Здесь выражен определенный канон красоты в построении головы, даны ее идеальные пропорции.

Начинающему рисовальщику необходимо знать приведенные пропорциональные соотношения, т.к. они помогут ему уловить существующую в жизни ассиметрию лица, индивидуальные особенности каждой данной модели.

Обратите внимание на рис 13, где дана пропорциональная схема построения головы в трех основных поворотах.

Практическое задание № 6

Выполнить набросок головы человека по схеме (анатомическим таблицам)

Цель задания: Познакомиться с методикой и приемами выполнения анатомических зарисовок головы, шеи, плечевого пояса.

Материал: Графитный карандаш.

Решение: Линейно-конструктивное.

Рисунок гипсовых слепков частей лица и гипсовой головы человека с натуры

Особенности гипсовых моделей человеческой головы и ее частей. Анализ натуры с использованием модульного метода. Построение обобщенной формы деталей головы с последующей ее конкретизацией. Тональная проработка рисунка с учетом характера освещения. Обобщение рисунка конкретное сходство.

Методические указания:

Обязательное условие рисования головы человека – это последовательный, планомерный ход работы над рисунком.

1. Композиция, размещение на листе общей яйцевидной формы головы без деталей, размер головы целесообразно брать немного меньше натурального.

2. Первоначальный набросок заполняется формой. Уточняются пропорции и отношения всего объема головы, изгиб срединной и поперечной линий, взаимоотношения и величина деталей в отношении к целому и друг другу.

3. Углубленная проработка всей формы и ее деталей. Анализ форм.

4. Рисунок обобщается, выявляется характер головы.

Практическая работа № 7

Выполнить рисунок гипсовых слепков частей лица и гипсовой головы человека с натуры

Цель занятия: Познакомиться с методикой выполнения частей лица.

Материал: Графитный карандаш.

Решение: Линейно-конструктивное.

Методические указания:

Главные признаки конструктивной схемы построения форм головы (основные плоскости головы):

Теменная (верхняя)

Лицевая (передняя)

Две височные (боковые)

Затылочная (задняя)

Подчелюстная (нижняя)

Вопросы для самоконтроля:

1. Что дает рисовальщику знание строения черепа человека?

2. В какой последовательности выполняется рисунок черепа человека?

Что вы знаете об анатомии и пропорциях головы?

3. Как изменяются части лица в зависимости от поворота и ракурса?

Выполнение рисунка головы живой модели с натуры

Отличие живой модели головы от гипсовой. Особенности анализа живой модели; анализ видение структурной основы и формы конкретной модели с плечевым поясам. Построение большой общей формы и ее основных деталей; тональная проработка рисунка. Особенности рисования головы живой модели в разных положениях.

Методика выполнения:

I. Осуществляет композиционное размещение головы на листе бумаги. Устанавливает движение (наклон головы и шеи) и основные пропорции. Убедившись, что движение и основные пропорции определены, верно, переходим к линейно – конструктивному построению деталей лица, пропорций и характере.

II. Уточняем конструктивную форму и конкретизируем построение деталей.

III. Уточняем пропорции и прорисовываем важные детали.

IV. Проводим тональную проработку формы.

Практическая работа № 8

Выполнить зарисовки с головы человека в фас, профиль, $\frac{3}{4}$ (живая натура).

Цель занятия:

познакомится с особенностями живой модели по сравнению с гипсовой; познакомиться с приемами передачи в рисунке портретного сходства и художественного образа модели.

Материал:

графитный карандаш; уголь; сангина;

Решение: тональное

Вопросы для самоконтроля:

1. Что вы знаете об анатомии и пропорциях головы?
2. Из каких последовательных этапов состоит работа над рисунком головы?
3. Как определить движение головы и шеи при помощи осевых линий?
4. Какие типы носа, рта и глаз вам известны?

Рисунок причесок и их элементов с натуры

Использование в качестве натуры головы манекена с разными париками и головы живой модели. Рисование элементов причесок (кос, локонов), выбор, постановка и анализ натуры; выполнение линейного рисунка, отражающее конструктивное строение изобразительного элемента (фрагмента) прически; выявление объема и формы тонам. Методика выполнения учебного рисунка портрета с проработкой изображения прически; постановка и анализ натуры, композиционное размещение рисунка на листе; построение большой формы, построение основных деталей лица и прически; тональная проработка портрета, более тщательная в части прически; обобщение рисунка, передача характера, взаимосвязи между прической и лицом.

Методические указания:

Постиж (поддельный) – изделие из натуральных и искусственных волос: парик, шиньон, накладка, локон, коса, ресницы, борода, усы и т.д.

Прическа является важным элементом внешнего облика. Вместе с одеждой, обувью, украшениями и аксессуарами прическа служит созданию цельного законченного образа, способного отразить эпоху и индивидуальность человека.

Практическая работа № 9

Выполнить рисунок прически с декоративными элементами.

Выполнение рисунка головы человека с натуры с проработкой элементов прически.

Методические указания:

1. Выбрать выразительную постановку живой модели.
2. Проанализировать натуру и определить характерные черты живой модели.
3. Выполнить тональный рисунок (можно взять историческую прическу: Эпохи Возрождения, Стиля Рококо, Древней Греции, Китая, Индии).

Практическая работа №10

Графическое и декоративное решение портретных композиций.

Обучаемый знакомится с:

Основными требованиями к портретным изображениям.

Методикой выполнения портрета.

Особенностью построения портретной композиции.

Особенностью графического и декоративного решения портретных композиций.

Методические указания:

Общее требование к портретным изображениям:

Портрет – это изображение человека, которое не только передает его внешний облик, но и раскрывает внутренние, психологические качества.

Вид портретов:

Интимные, где художник раскрывает качество портретируемого, известные только узкому кругу людей.

Парадные, предназначены для общественных мест (портреты видных деятелей); особое место отводится богатой одежде, интерьеру, драгоценностям.

Социальные, рассказывающие о жизни целых классов, сословий.

Психологические, в которых с большой художественной выразительностью выявляется характер портретируемого.

Подбор натуры:

Модель должна иметь ярко выраженный характер, быть интересной по колориту, необходимо подумать над позой, освещением, подобрать красочную одежду, аксессуары и драпировки способные острее выразить образ портретируемого. Одно из главных правил постановки – лаконичность и красота.

Анализ натуры: (учесть пропорции, формы, цвет, оттенки)

Выполнить мужской портрет с натуры (техника «гризайль»).

Методические указания:

Гризайль – это выполнение рисунка одной краской, чаще черной или коричневой можно пользоваться одной краской вместе с белилами. Основное назначение техники «гризайль» - изучение тонального обоснования живописи. Техника позволяет менять форму с помощью одной краски, взятой в разной степени светлоты.

Практическая работа №11

Выполнить мужской портрет с натуры.

Цель занятия: познакомиться с техникой рисунка под живопись, лепка кистью общей формы, работа над фоном, тональные и светлотные отношения

Материал: акварель, «гуашь».

Решение: в технике «гризайль».

Выполнение женского и мужского портрета с натуры

Практическая работа № 12

Цель занятия выполнить работу в колористическом единстве, научиться передавать большие тональные отношения натуры, акцентировать внимание на роли фона и его тональной взаимосвязи с натурой.

Материал: акварель, гуашь.

Решение: живописное, объемное.

Практическая работа № 13

Выполнение портрета с натуры

Цель занятия: овладение навыками передачи цвета натуры, уделить внимание элементам живописного изображения головы человека.

Материал: акварель, гуашь, цветные карандаши, пастель.

Решение: живописное в смешанной технике.

Практическая работа №14

Выполнение портрета с натуры

Цель занятия: овладения навыками передачи портретного сходства с моделью, идейной сути образа, особенностей прически и грима. Познакомиться с художественными приемами и средствами, помогающие постигнуть наибольшей выразительности образа.

Материал: гуашь, тушь

Решение: графическое светотеневое.

Выполнение женского портрета по памяти.

Лаконизм художественного языка, стилизация формы, лепка объемов пятном и линией. Роль силуэта. Необходимая детализировка и степень обобщения.

Фактура. Тональная и цветовая гармония портрета декоративно – плоскостном решениях.

Методические указания:

Стилизация – декоративное обобщение и подчеркивание особенностей формы предметов с помощью ряда условных предметов. Можно упростить или усложнить форму, цвет, детали объекта, а также отказаться от передачи объема.

Локальный цвет – цвет, характерный для данного предмета и не претерпевший никаких изменений.

Силуэт – темное на светлом фоне одноцветное плоскостное изображение человека.

Практическая работа № 15

Выполнение женского портрета по памяти или по воображению

Цель занятия: овладеть навыками декоративного выполнения портрета.

Материал: гуашь

Решение: декоративное

Задания для контрольных работ

Задание для контрольной работы 1

Вариант 1

1. Сделайте 3 варианта композиционного размещения постановки натюрморта на одном листе бумаги. Проанализируйте композицию натюрморта и выберите наиболее удачное его размещение на листе бумаги.

2. Составьте и нарисуйте натюрморт из бытовых предметов на фоне драпировки из ткани одного цвета (акварель, гуашь).

3. Выполните карандашом длительный рисунок черепа с натуры в положении $\frac{3}{4}$. С обозначением главных костей.

4. Выполнить схему построения головы в положениях фас, профиль, $\frac{3}{4}$.

Вариант 2

1. Построить цилиндры, стоящие по горизонтальной плоскости, расположенные ниже и выше линии горизонта.

2. Поставьте и нарисуйте натюрморт из бытовых предметов на фоне драпировок из тканей контрастных цветов.

3. Выполните карандашом длительный рисунок черепа с натуры в положении «фас». С обозначением главных костей.

4. Выполнить схему построения головы в положениях фас, профиль, $\frac{3}{4}$.

Вариант 3

1. Постройте цилиндр, определите, откуда падает свет, и нанесите штрихи на его поверхность, выявляя объем.

2. Познакомьтесь со свойствами дополнительных цветов. Изучите расположение цветов в цветовом круге. Начертите круг, разделите его на восемь равных частей, проводя четыре диаметра круга, и растворами дополнительных цветов покройте противоположные относительно центра круга части.

3. Выполните карандашом длительный рисунок черепа в положении профиль с обозначением главных костей.

4. Выполнить схему построения головы в положениях фас, профиль, $\frac{3}{4}$.

Вариант 4

1. Составьте и нарисуйте натюрморт из трех геометрических тел.

2. Научитесь различать светлоту ахроматических цветов от белого до черного. Начертите пять прямоугольников размером 6×3 см. Прямоугольник слева оставьте белым, а прямоугольник справа залейте концентрированным раствором черной краски. Для третьего треугольника приготовьте раствор черной краски, который по светлоте будет средним между белым и черным цветом. Разбавьте этот раствор водой так, чтобы он стал по светлоте средним между белым цветом первого прямоугольника, и серым третьего прямоугольника, и залейте этим раствором второй прямоугольник слева. Четвертый прямоугольник залейте раствором серого цвета так, чтобы он был средним по светлоте между третьим и пятым.

3. Выполните карандашом длительный рисунок черепа в положении «фас». С обозначением главных костей.

4. Выполнить схему построения головы в положениях фас, профиль, $\frac{3}{4}$.

Задание для контрольных работ 2

Вариант 1

1. Изобразить портрет с прической на основе образов культуры Древней Ассирии и Вавилонии (женский или мужской), (графическое решение).

2. Создать образ прически 70-80-х годов (решение декоративное).

Вариант 2

1. Выполнить портрет с прической времен Древнего Китая (графического решения).

2. Создать образ прически 50-60-х годов (решение декоративное).

Вариант 3

1. Изобразить портрет с прической времен Римской республики (графическое решение).

2. Создать образ прически 40-х годов (решение декоративное).

Вариант 4

1. Выполнить портрет с прической на основе образцов эпохи романтизма (графическое решение).

2. Создать образ прически 90-х годов (решение декоративное).

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО
«ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
И.М. Решетнева
(08) июня 2021 г.



Предметная область
Художественное творчество

Программа по учебному предмету
«Живопись»

РАЗРАБОТЧИК
Королькова Т.Б.
преподаватель изобразительных
искусств
высшей категории

РЕЦЕНЗЕНТЫ
Позднякова Л.Н.
Доцент кафедры Дизайна
«МГУТУ им. Е.Г. Разумовского»
Калининградский филиал

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

II. Содержание учебного предмета

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

-Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

-Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

-Методические рекомендации педагогическим работникам;

-Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Списки рекомендованной нотной и методической литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебной дисциплины «Живопись» является частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», разработанной на основе Федеральных государственных требований (далее – ФГТ), образовательным учреждением при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности в области искусств и является обязательной при ее реализации детской школой искусств, срок реализации 5 лет.

Учебная дисциплина входит в федеральный компонент, обязательной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств «Живопись» со сроком обучения 5 лет, для детей, потупивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте – 10-12 лет.

Содержание программы учебного предмета «Живопись» направлено на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Данная программа разработана в целях конкретизации содержания дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств «Живопись», разработанной на основе ФГТ с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Программа учебной дисциплины дает распределение учебных часов по крупным разделам курса, содержит распределение учебного материала по годам обучения и отдельным темам, а также определяет конкретные виды художественно-творческой деятельности учащихся.

Программа учебного предмета включает следующие разделы:

- Пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии;
- Учебно-тематическое планирование по предмету «Живопись», раскрывающее основное направление тем всего времени освоения;

- Основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;
- Календарно-тематическое планирование, указывающее на элементы содержания программы, контрольно-оценочную деятельность, требования к уровню достижений знаний, умений и навыков, средства обучения (Интернет-ресурсы, м./медиа);
- Требования к уровню подготовки обучающихся.

Живопись – как учебная дисциплина является одной из базовых составляющих художественного образования. Принципы реалистического изображения предметов окружающего мира с передачей их пространственного положения, объема, конструкции, как с натуры, так и по памяти, представлению, воображению развивают творческие способности. Занятия живописью, где объектом являются не только предметы реального мира, но и света и цвета, готовят обучающихся к творческой предпрофессиональной деятельности и дальнейшей подготовки к профессиональной деятельности. В процессе занятий живописью, развиваются и совершенствуются такие качества, без которых профессиональная деятельность невозможна: глазомер, чувство пропорций и гармонии, целостность видения, уверенность руки. Также формируется эстетическое отношение к действительности, активнее познается окружающий мир.

Программа имеет художественно-эстетическую направленность. В ходе ее освоения обучаемые приобщаются к искусству, познают культуру своей и других стран, приобретают практические навыки изобразительного творчества.

При осуществлении образовательной деятельности по программе «Живопись» определяется содержание и организация образовательного процесса с учетом, обеспечения преемственности программы учебного предмета «Живопись» и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области изобразительного искусства. Данная программа в качестве отправного источника использует программу, разработанную под руководством Б. М. Неменского для общеобразовательных школ и переизданную в 2001 г., ориентирована на программы дополнительного художественного образования детей Н. В. Гросул «Студия изобразительного творчества», С.А.Левина «Рисунок и живопись», опубликованные в числе примерных программ, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, а также ряд других программ художественно-эстетической направленности.

Настоящая программа является результатом апробации её основного содержания, реализованного в школе, через ряд программ по изобразительному искусству, которые были созданы в предшествующие годы: Программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ «Живопись и рисунок», С.А.Левин, А.М.Михайлов, А.В.Щербаков, 1981 г.; «Рисунок, живопись, композиция, декоративно-прикладное творчество» – комплексная программа изостудии МГДД(Ю)Т, авторы Быкова Я. Г., Богданова Н. Г., Волобуева И. И., Смирнов А. А., 2000 г.).

Эти программы стали своего рода «классикой» в системе дополнительного образования детей: именно на их основе и была разработана данная программа «Живопись».

Отличительные особенности и новизна настоящей программы прослеживаются по нескольким направлениям.

Во-первых, данная программа ориентирована на то, чтобы дать учащимся базовое систематизированное образование по ИЗО, основанное на преимущественном изучении таких видов изобразительного искусства, как живопись.

Во-вторых, учебная программа для 1-5 классов по учебному предмету «Живопись» предусматривает то, что обучаемые приобретают определённые знания основополагающие практические умения и навыки в данной сфере. Последние в дальнейшем станут хорошей основой для продолжения занятий в тех видах деятельности, которые окажутся наиболее привлекательными для конкретного ребёнка и будут выбраны им для дальнейших углублённых занятий.

Учитывая, что одной из основных отличительных особенностей изобразительного искусства является опора на чувственную и интеллектуальную сферу учащихся с учетом тесного взаимодействия этих составляющих, весь образовательный процесс включает в себя несколько основных разделов. Расширение и углубление содержания по рисунку в данной программе позволяет обучаемым не только освоить базовые основы рисунка, но и достичь к концу пятого года обучения общего углублённого уровня подготовки.

Кроме того, вся программа построена на широком использовании оригинальных зрелищно-игровых приемов, способствующих систематическому формированию и поддержанию у мотивации к творчеству. Так участие в мероприятиях школы, оформление выставок, конференций, интегрированные учебные проекты, спектакли стимулируют интерес, фантазийные поиски детей, в результате чего каждый обучаемый, независимо от своих способностей, ощущает себя волшебником, творцом, художником.

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами.

Содержание программы учебного предмета «Живопись» связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Разделы и тематика данной программы ориентируют на углубление общего образования школьников, формирование их духовной культуры.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации программы учебного предмета «Живопись» – 5 лет при нормативном сроке обучения 5 лет (1-5 класс).

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

Максимальная учебная нагрузка дисциплины (трудоемкость по ФГТ, в час) в аудиторных часах составляет – 924 часа, из них – аудиторных – 495 часов; самостоятельная работа в (1-5 классы – по 3 часа в неделю), - 429 часов при нормативном сроке обучения 5 лет.

Виды учебной работы	Всего часов	При нормативной нагрузке – 5 лет				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Общая трудоемкость	924	165	165	198	198	198
Аудиторные занятия	495	99	99	99	99	99
Самостоятельная работа (всего)	429	66	66	99	99	99
Вид промежуточной аттестации (контрольная,		3/Э	3/Э	3/Э	3/Э	3/Э

зачет, экзамен)						
-----------------	--	--	--	--	--	--

4. Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. Продолжительность - 3 урока в неделю – по 40 минут каждый.

Занятия проводятся по принципам дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторские занятия и самостоятельную работу.

Аудиторские занятия подразумевают работу с натуры в классе, самостоятельная работа проводится в виде домашних заданий, консультаций, экскурсий.

5. Цели и задачи программы учебного предмета

Цели и задачи программы учебного предмета «Живопись» формулируются с учетом федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», определяющих направленность данной программы, а именно:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства с целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств.

В программе учебного предмета «Живопись» нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного искусства на ступени начального образования, изложенные в пояснительной записке дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств «Живопись». В ней также заложены возможности предусмотренного ФГТ формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий и ключевых компетенций.

Целью программы учебного предмета «Живопись» – является знакомство обучаемых с практическими и теоретическими основами живописи, материалами и оборудованием применяемых в технике живописи.

Живопись – ведущая дисциплина на художественном отделении в детской школе искусств, она является основой изобразительного искусства. Курс

дисциплины «Живопись» взаимосвязан с предметами начального общехудожественного цикла, что позволяет обучаемым сопоставлять теоретические знания об особенностях изобразительного искусства с практикой художественного творчества.

Академическая живопись – это углубление дисциплины, которая раскрывает принципы построения реалистического изображения в цвете на плоскости.

Живопись помогает формироваться творческому мышлению, художественно-эстетическому восприятию мира, способствует овладению творческим методом работы в различных видах и жанрах искусства, поэтому важной задачей курса рисунка является овладение законами изобразительной грамоты живописи, перспективы, техники и технологии изобразительных материалов.

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:

- развитие способностей осмысленного цветового восприятия окружающего мира;
- развитие чувства цвета и живописной композиции;
- способность создания художественной формы средствами живописи;
- формирование у обучаемых творческой свободы при решении художественных задач с применением различных материалов и техник;
- выработка индивидуального стиля работы и творческой активности;
- стимулирование положительной мотивации обучаемых к самостоятельной творческой активности в процессе освоения дисциплины, к широкому применению приобретенных знаний, умений и владений в учебно-проектной и индивидуальной художественной деятельности.

6. Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;

- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

7. Методы обучения

В педагогике изобразительного искусства применяется комплекс методов обучения. Обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и психологических особенностей.

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (работа в материале, упражнения);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения.

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

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

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Учебные аудитории для занятий по предмету «Живопись» должны быть оснащены раковиной с холодной и горячей водой, натурными столами, осветительными софитами, мольбертами, стульями, ТСО, предметами натурального фонда.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

	Наименование разделов и тем	Количество часов по учебному плану			
		Макс. Нагрузка учащихся в часах	Аудиторная нагрузка		Сам. Раб.
			Формы текущего контроля	Аудиторные мелкогрупповые занятия	
1	2	3	4	5	6
1	Раздел 1: Живопись-искусство цвета	82,5	З/К	49,5	33
2	Раздел 2: Освоение элементов живописного языка, материалов и технологий	82,5	Э	49,5	33
3	Раздел 3: Живопись объектов предметной среды	82,5	З/К	49,5	33
4	Раздел 4: Изучение особенностей живописи ведущих мастеров	82,5	Э	49,5	33
5	Раздел 5: Основы пространственной живописи	99	З/К	49,5	49,5
6	Раздел 6:Цвет в декоративно-прикладном искусстве.	99	Э	49,5	49,5
7	Раздел 7:Изучение особенностей стилей	99	З/К	49,5	49,5

	живописи 20 века				
8	Раздел 8: Изучение живописных средств изображения человека	99	Э	49,5	49,5
9	Раздел 9: Человек в предметно-пространственной среде (интерьер, экстерьер)	99	З/К	49,5	49,5
10	Раздел 10: Человек в предметно-пространственной среде (экстерьер)	99	Междисциплинарный экзамен	49,5	49,5
	Итого часов	924		495	429

Содержание тем и разделов

	Тема	Ауди торна я нагру зка
Раздел 1: Живопись – искусство цвета		49
1.1	Восприятие цвета	9
1.2	Пространственные свойства цвета	8,5
1.3	Основные, составные и дополнительные цвета	8
1.4	Основные характеристики цвета	8
1.5	Смешивание цветов	8
1.6	Колорит	8
Раздел 2: Освоение элементов живописного языка, материалов и технологий		50
2.1	Ознакомительный натюрморт из бытовых предметов и драпировок в свободной технике	9
2.2	Натюрморт из несложных по форме бытовых предметов (гуашь)	8,5
2.3	Натюрморт из несложных по форме бытовых предметов (различные техники акварели)	8
2.4	Натюрморт из несложных по форме бытовых предметов (коллаж)	8
2.5	Натюрморт из несложных по форме бытовых предметов (пастель)	8
2.6	Натюрморт из несложных по форме бытовых предметов в сложной технике (гуашь, «сухая кисть», акварель, акварель «по мокрому», акватипия, пастель)	8
Раздел 3: Живопись объектов предметной среды		49
3.1	Тоновой натюрморт из геометрических предметов (гризайль)	12
3.2	Тоновой натюрморт из геометрических предметов с передачей тепло-холодности (гуашь)	12,5
3.3	Натюрморт из предметов близких по форме к геометрическим телам контрастных цветов (гуашь)	12
3.4	Натюрморт из предметов близких по форме к геометрическим телам контрастных цветов (гуашь). Сближение по тону	13
Раздел 4: Изучение особенностей живописи ведущих мастеров		50
4.1	Копия с работы мастера (17 – 20 в.в.): натюрморт из бытовых предметов	12
4.2	Копия с работы мастера (17 – 20 в.в.): человек в интерьере	12,5
4.3	Копия с работы мастера (17 – 20 в.в.): портрет	12

4.4	Копия с работы мастера (20 - 21 в.в.): пейзаж с элементами архитектуры	13
Раздел 5: Основы пространственной живописи		49,5
5.1	Изображение драпировок различных пластических свойств в пространстве: гуашь, акварель, пастель	9
5.2	Многоплановая постановка из бытовых предметов и драпировок (гуашь)	9
5.3	Натюрморт из белых предметов на цветном фоне (гуашь)	9
5.4	Средовая живопись натюрморта (взаимопроникновение цветовых рефлексов: стекло, металл, зеркало, огонь, вода)	14,5
5.6	Живописные наброски предметов костюма в различных техниках	8
Раздел 6: Цвет в декоративно-прикладном искусстве		49,5
6.1	Особенности композиции и материальной основы.	10
6.2	Условность в декоративно-прикладном искусстве проявляется в трактовке цвета	10
6.3	Цвет и фактура материала	12
6.4	Приемы свободной росписи	10
6.5	Цвет в художественной промышленности	7,5
Раздел 7: Изучение особенностей стилей живописи 20 века		49,5
7.1	Натурная живопись натюрморта из бытовых предметов, живых цветов, фруктов и драпировок (гуашь)	12
7.2	Натюрморт «В маске стиля» на основе натурной постановки в стиле импрессионизм	12,5
7.3	Натюрморт «В маске стиля» на основе натурной постановки в стиле кубизм	12
7.4	Натюрморт «В маске стиля» на основе натурной постановки в стиле по выбору обучающегося	13
Раздел 8: Изучение живописных средств изображения человека		49,5
8.1	Этюды головы человека (гуашь, акварель)	6
8.2	Этюды фигуры человека (гуашь, акварель)	6
8.3	Этюды кистей рук (гуашь, акварель)	3
8.4	Живопись фигуры человека на фоне драпировок (гуашь)	9
8.5	Поясной портрет (гуашь)	9
8.6	Копия фигуры человека в историческом костюме с произведения мастера	7,5
8.7	Оплечный автопортрет (гуашь)	9
Раздел 9: Человек в предметно-пространственной среде (интерьер)		49,5
9.1	Этюды жилых, бытовых, общественных, производственных, культовых интерьеров и сложных	12

	архитектурных пространств	
9.2	Этюды людей в интерьере (гуашь, акварель)	12
9.5	Композиция на тему «Человек в интерьере» в сложной живописной технике (гуашь)	15
9.6	Копия фрагмента монументальной живописи (гуашь)	10,5
Раздел 10: Человек в предметно-пространственной среде (экстерьер)		49.5
10.1	Этюды городской среды (улица, архитектурный ансамбль, многоплановый пейзаж с элементами архитектуры) (гуашь)	12
10.2	Этюды человека в городской среде (гуашь, акварель, пастель)	12.5
10.3	Многоплановый городской пейзаж с фигурами людей (парк, перрон, автобусная остановка с видом улицы и т.п.)	12
10.4	Композиция на тему «Человек в городской среде» (сложная техника, теплая или холодная цветовая гамма)	13
Итого		495

Основная цель занятий живописью — формирование у учащихся знаний, умений, навыков в реалистической передаче натуры средствами живописи. Задания курса знакомят учащихся со свойствами живописных материалов (акварель, гуашь) и их техническими возможностями, с основами цветоведения и их применением в практической работе. Учащиеся постигают способы передачи пространства и объема предметов с помощью цвета. В дальнейшем учащиеся получают новые знания о цвете, влиянии среды и освещения. Углубляют понятия о способах передачи пространства и объема посредством живописи — при помощи тона и цвета. На уроках живописи учащиеся знакомятся с различными фактурами предметов и их изображением. Постановки усложняются. Вводятся более сложные по форме предметы, драпировки со складками. Задания носят более длительный характер. Работы учеников старших классов предусматривают основные задания академической живописи: точные цветовые отношения в натюрморте; передача формы, объема предметов, их фактуры; решение пространства, глубины в натюрморте.

Живопись - огромная, чарующая, волшебная область в стране искусства. Она родилась на заре развития человечества, в пещерах наших доисторических предков. На протяжении веков менялись идеи, руководившие художниками, менялись их устремления, один стиль приходил на смену другому, но все равно живопись жила и развивалась. Живопись, как и другие изобразительные искусства, иллюзорна: она — имитация трёхмерного пространства в плоскости, достигаемая посредством линейной и цветовой перспективы. Но её визуальный и

к тому же цветовой аспект обуславливает исключительное место живописи среди всех изобразительных искусств. Плоскость, как и цвет, имеет самостоятельную целостность и ценность, вместе они диктуют свои условия в синтезе форм и на плоскости как таковой, — и во взаимодействии с трехмерно-временным пространством.

Живопись в ДШИ – реалистическая, пространственная, световоздушная, колористическая, гармоническая, т.к. источником и вдохновителем является натура, природа. Только реалистическая живопись вдохновляется красотой природы, где свет и среда гармонизируют краски, где волшебная магия освещения объединяет сама, группирует видимое на крупные зоны света и тени.

Чем ценна, чем характерна школа реалистической живописи? Она дает возможность, опираясь на опыт старых мастеров и крупных современных художников, на их размышления, анализ их произведений, выработать определенные законы, которые служат опорой при занятии живописью и обучении живописи.

Даже просто созерцая окружающий мир, мы стремимся выбрать, смоделировать, организовать, построить, обобщить в художественные образы кажущиеся хаотичными стихии структур. Наше восприятие формирует образы избирательно, по законам красоты.

Живопись является наиболее важным предметом в учебном процессе.

На уроках живописи обучаемые:

- знакомятся с закономерностями формирования живописного изображения и основ колорита;
- постигают законы изображения и выразительных средств живописи;
- овладевают основами академической живописи на базе знаний цветоведения и колористики;
- применяют методику работы над живописной и колористической композицией на основе заданий «натюрморт».

Обучение основам живописи в школе осуществляется на основе рисования натюрморта.

Это, прежде всего, учебный натюрморт. В нем необходимо согласовать предметы по размеру, тону, цвету и фактуре, раскрыть конструктивные особенности предметов, изучить пропорции и выявить закономерности пластики различных форм. Учебный натюрморт носит также название академический или, постановочный. Учебный натюрморт отличается от творческого строгой постановкой цели: дать обучающимся основы изобразительной грамоты,

способствовать активизации их познавательных способностей и приобщать к самостоятельной творческой работе.

Задача овладения мастерством в жанре натюрморта включена в образовательный стандарт и занимает не последнее место. Возможности натюрморта неисчерпаемы. Натюрморт в учебном процессе способствует росту творческого потенциала учащихся, совершенству его вкуса, мастерства, композиционного мышления, техники, способности передавать свет, объем формы, материал, и, в конечном счете, даст возможность выражать свои чувства, переживания и настроения.

В процессе работы над учебным натюрмортом чередуются краткосрочные упражнения – этюды отдельных предметов, групп предметов с продолжительными заданиями. В практической работе над длительной натурной постановкой развивается творческое познание, цельность восприятия, образное мышление и воображение, концентрация внимания.

Важное место занимает культура освоения живописных навыков и овладения спецификой материала. Основной задачей обучения является — научить учащихся «видеть» материал, представлять возможности избранной живописной техники, при создании художественных образов, это позволит воспитать навыки целостного решения изображения.

Основой составления натюрморта является такой подбор предметов, при котором общее содержание и тема его выражены наиболее четко.

Существует несколько видов натюрмортов:

- сюжетно-тематический;
- учебный;
- учебно-творческий;
- творческий.

Натюрморты различают:

- по колориту (теплый, холодный);
- по цвету (сближенные, контрастные);
- по освещенности (прямое освещение, боковое освещение, против света);
- по месту расположения (натюрморт в интерьере, в пейзаже);
- по времени исполнения (краткосрочный – «нашлепок» и долговременный – многочасовые постановки);
- по постановке учебной задачи (реалистичный, декоративный и т.д.).

Натюрморт – один из жанров изобразительного искусства, посвященный воспроизведению предметов обихода, фруктов, овощей, цветов и т.п. Задача учащегося, изображающего натюрморт, - передать колористическую красоту

окружающих человека предметов, их объемную и материальную сущность, а также выразить свое отношение к изображаемым предметам. Рисование натюрморта особенно полезно в учебной практике для овладения живописным мастерством, так как в нем начинающий художник постигает законы цветовой гармонии, приобретает техническое мастерство живописной моделировки формы.

Техники и направления живописи, применяемые на уроках в школе: гуашь, пастель, гризайль, лессировка, акварельная живопись, сухая кисть, акрил, смешанная техника.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Программа учебного предмета «Живопись»: *с нормативным сроком обучения 5 лет:*

Результаты освоения программы учебной дисциплины «Живопись» обязательной части должны отражать:

знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;

знание разнообразных техник живописи;

знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;

умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;

умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;

навыки в использовании основных техник и материалов;

навыки последовательного ведения живописной работы.

В процессе обучения обучающийся должен овладеть основами реалистической и декоративной живописи различными материалами. При этом должен уметь организовать цветовые массы на изобразительной плоскости с учетом объемной формы объектов, используя теплохолодные и светотеневые методы изображения. В своих работах учащийся должен проявлять чувство гармонии цветового и тонового единства, способность детализирующего видения. Обучаемый должен также продемонстрировать умения выявлять фактуру и материальность предметов живописными средствами, если такая задача поставлена в задании. Работая над живой моделью, следует опираться на знание пластической анатомии. У учащегося должны быть сформированы: творческий подход к учебной и самостоятельной работе, художественная оценка

окружающего, чувство декоративности, ритмической и цветовой выразительности.

Прочность усвоения знаний и овладения техникой живописи зависит от последовательности выполнения задач и заданий. Содержание занятий живописью предусматривает: постепенное усложнение задач, где каждое последующее задание вытекает из предыдущего и предусматривает усвоение студентами определенного объема теоретических знаний, новых способов изобразительной, мыслительной и творческой деятельности оптимальной трудности; чередование краткосрочных заданий-упражнений и длительных работ; постепенное повышение доли самостоятельности и творческой активности при направляющей и регулирующей роли педагога. Каждому году обучения соответствуют свои цели и задачи, которые ясно выражаются в постановке.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

При планировании текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся следует руководствоваться Рекомендациями по организации промежуточной аттестации обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, опубликованными в Сборнике материалов для детских школ искусств «О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» (Москва, Минкультуры России, 2012. – Ч.1).

Формы текущего контроля (творческий просмотр, зачеты и пр.), а также формы промежуточной аттестации (контрольные уроки, зачеты и экзамены, проводимые в виде творческого просмотра) указываются в программе учебного предмета по разделам или темам учебного предмета

В данном разделе отражаются содержание текущего контроля знаний, умений и навыков, содержание промежуточной аттестации, условия их проведения.

В соответствии с ФГТ образовательным учреждением разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся, а также создаются фонды оценочных средств, включающие исполнительские программы, типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Разрабатываемые образовательным учреждением критерии и фонды оценочных средств должны соотноситься с содержанием программы учебного предмета.

Реализация образовательных программ в области искусств предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени

Обучение живописи предусматривает постепенное освоение различных живописных материалов и техник (акварели, гуаши, темперы, масляной живописи). Выбор материала зависит от характера задания и заранее оговаривается преподавателем. Подбор формата диктуется конкретным композиционным решением, к которому обучаемый приходит в результате предварительного выполнения фрэскизов и этюдов на небольших форматах.

Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, также просмотром произведений мастеров живописи в репродукциях или слайдах. Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому законченность работы будет определяться степенью решения поставленных задач.

Ход работы над длительным аудиторным заданием сопровождается периодическим анализом (поэтапным просмотром) допускаемых ошибок. Для их определения желательно привлекать самих обучаемых, чтобы формировать в них эстетические оценки и суждения, развивать аналитические способности и критическое мышление.

Текущий контроль успеваемости осуществляется после окончательного завершения задания, когда педагог проводит полный анализ работы каждого обучаемого, чтобы дать возможность последующего исправления допущенных ошибок.

Промежуточная аттестация – просмотр и коллективное обсуждение текущих работ, подлинников живописи на выставках несет в себе также дидактическую функцию повторения и помогает обучаемым обобщить свои знания, систематизировать материал усвоения, делает знания более конкретными, четкими. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия.

Обучение живописи обязательно должно сопровождаться выполнением внеаудиторных (домашних, творческих) заданий, стимулирующих самостоятельный выбор способа изображения. Выполнение творческих заданий

предусматривает индивидуальную трудность с учетом возможностей и способностей обучаемого. Регулярность выполнения заданий контролируется педагогом и может повлиять на семестровую оценку обучаемого. Аттестация обучающихся живописи, определяющая степень успешного освоения программы за семестр, выставляется во время экзаменационного или зачетного коллегиального просмотра в конце семестра.

Каждый жанр изображения ставит перед обучаемым определенные учебные задачи. Качество их решения является показателем успешности овладения искусством живописи.

Качество знаний, умений и навыков обучаемого проверяется в результате проведения систематических просмотров и оценки работ, бесед и устных опросов.

К зачетному просмотру представляются все материалы, связанные с выполнением учебного задания. Оцениваются все работы обучаемого за определенный период (за полугодие). При оценке работы следует учитывать не только формальное выполнение задания, но и прежде всего степень проработки формы, решение поставленных задач.

На экзаменах устный опрос сочетается с просмотром работ каждого обучаемого. Желательно, чтобы в проведении экзаменов и просмотров на каждом этапе обучения участвовали все преподаватели. Результатом такой работы являются обсуждения проблем преподавания, обучения и воспитания обучаемых, выработка общей точки зрения и требования к учебно-воспитательному процессу, единство взглядов на методологию искусства и принципы воспитания будущих художников.

Задачи учебных живописных работ

Натюрморт

1. Степень композиционного решения живописной работы (выбор точки и уровня зрения, выразительность и ясность композиции, оригинальность и новизна решения задачи),
2. Передача глубины пространства с использованием средств линейной и воздушной перспективы (работа от общего к частному, подчинение второстепенного главному, степень детализации и обобщения);
3. Умение «лепить» форму предметов тональными средствами (передача изменения тональности, яркости, резкости),

4. Умение передавать фактуру и материальность предметов (применение различной техники письма в зависимости от материальности объекта),

5. Колористическое решение натюрморта (гармоничность, сложность цветовой гаммы, эмоциональность изображения);

6. Эстетическая выразительность работы (индивидуальное колористическое предпочтение, эффективность различных приемов изображения).

Критерии оценки

При выполнении всех поставленных задач работа оценивается оценкой «отлично».

При наличии одной нерешенной задачи – на «хорошо».

При наличии двух нерешенных задач – «удовлетворительно».

При наличии трех и более нерешенных задач – «неудовлетворительно».

Этюд интерьера

1. Степень композиционного решения живописной работы (логика выбора композиционного центра, выразительность выбранной точки и уровня зрения, ясность композиции, оригинальность и новизна решения задачи);

2. Передача глубины пространства с использованием средств линейной перспективы (работа от общего к частному, подчинение второстепенного главному, степень обобщения);

3. Использование воздушной перспективы (передача освещенности помещения, изменения тональности, яркости, резкости цвета);

4. Умение связать предметы интерьера или фигуру человека с пространством;

5. Колористическое решение интерьера (гармоничность, сложность цветовой гаммы, эмоциональность изображения);

6. Эстетическая выразительность работы (эффективность различных приемов изображения).

Критерии оценки

При выполнении всех поставленных задач работа оценивается оценкой «отлично».

При наличии одной нерешенной задачи – оценка «хорошо»,
При наличии двух нерешенных задач – «удовлетворительно»,
При наличии трех и более нерешенных задач – оценка «неудовлетворительно».

Этюд живой головы

10. Выразительная компоновка изображения;
11. Передача конструкции и пластического характера модели (пластическая увязка формы и цвета);
12. Яркость и отчетливость художественного образа (оригинальность, выразительность, эмоциональность образа);
13. Использование навыков работы различными живописными материалами (способность к отбору живописных и изобразительных средств в соответствии с задачей, характером постановки, замыслом),
14. Передача эстетического отношения, наличие настроения;

Критерии оценки

При выполнении всех поставленных задач работа оценивается оценкой «отлично».

При наличии одной нерешенной задачи (1, 4 или 5) – оценка «хорошо»,

При наличии одной нерешенной задачи (3) или двух других – «удовлетворительно»,

При наличии трех ошибок выставляется оценка «неудовлетворительно».

Этюд фигуры человека.

1. Композиционная выразительность изображения (логика выбора композиционного центра, выразительность выбранной точки и уровня зрения, ясность композиции, оригинальность и новизна решения задачи);
2. Передача ракурса, пропорций и движения фигуры в пространстве;
3. Передача пластического характера модели (пластическая лепка формы фигуры через одежду);
4. Выявление главного и второстепенного в фигуре (складки, портретные черты лица);

5. Умение связать фигуру человека, аксессуары с фоном и пространством;

6. Колористическое решение работы (гармоничность цвета тела и фона, сложность цветовой гаммы);

7. Эстетическая выразительность работы (эмоциональность изображения, эффективность различных приемов изображения).

Критерии оценки

При выполнении всех поставленных задач работа оценивается оценкой «отлично»;

При наличии одной нерешенной задачи (1, 2 или 4) – оценка «хорошо»;

При наличии нерешенной задачи (3, 5 или 6) или двух других – «удовлетворительно»;

При наличии трех и более нерешенных задач выставляется оценка «неудовлетворительно».

Этюд двухфигурной постановки

1. Композиционная выразительность изображения (логика выбора композиционного центра, выразительность выбранной точки и уровня зрения, ясность композиции, оригинальность и новизна решения задачи);

2. Передача пластической взаимосвязи и движения фигур в пространстве;

3. Выявление главного и второстепенного в работе (выбор «ведущей» модели, соподчинение фигур в пространстве);

4. Умение связать модели, аксессуары, элементы интерьера с фоном и пространством;

5. Колористическое решение работы (гармоничность цвета фигур и фона, сложность цветовой гаммы);

6. Эстетическая выразительность работы (эмоциональность изображения, эффективность различных приемов изображения).

Критерии оценки

При выполнении всех поставленных задач работа оценивается оценкой «отлично»;

При наличии одной нерешенной задачи (1, 4 или 6) – оценка «хорошо»;

При наличии одной нерешенной задачи (2 или 5) или двух других – «удовлетворительно»;

При наличии трех и более нерешенных задач выставляется оценка «неудовлетворительно».

Данные нормативы носят рекомендательный характер и применяются индивидуально к каждому обучаемому с учетом его дарования и прилежания.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции. Это, прежде всего, авторские разработки художественно-творческих уроков учебной дисциплины «Живопись». Основу профессионального освоения живописного мастерства составляет практическая деятельность учащихся. Как в беседах, так и в практических упражнениях особое внимание обращается на приобретение знаний и навыков построения реалистической формы, умение видеть и передавать разнообразное состояние природы в зависимости от условий освещения и среды.

Методические рекомендации педагогическим работникам:

Обучение живописи проходит в виде практических занятий на основе глубокого анализа природы в сочетании с изучением теоретических основ изобразительной грамоты, которые сообщаются обучаемым в процессе обучения живописи или дополнительного самостоятельного чтения специальной учебной литературы и копирования шедевров мастеров живописи. Выполнение работы с природы дополняется этюдами по памяти, представлению и воображению, копированию образцов.

Важная роль в учебно-воспитательном процессе отводится учебным натурным постановкам, так как они являются основой приобретения мастерства в живописи, развития их творческой индивидуальности. Постановки должны быть разнообразными по тематическому содержанию, по учебным и творческим задачам, интересными в композиционном отношении, должны удовлетворять высоким эстетическим требованиям и служить развитию художественных вкусов и эстетическому воспитанию обучаемых. Однообразные постановки в значительной мере тормозят изучение основ изобразительной грамоты и эстетическое воспитание.

Характер постановок и сроки их выполнения определены программой, однако в отдельных случаях преподавателю представляется возможность их в зависимости от уровня подготовки учащихся. Количество постановок может быть сокращено или увеличено и соответственно определено количество времени на каждую из них в пределах общего количества часов, отведенных учебным планом. Каждое задание должно быть строго продумано с точки зрения его методической целесообразности, должно строиться на базе полученных ранее знаний и умений, отличаться новизной в решении изобразительно-выразительных задач. На занятиях по живописи особое внимание следует обращать на методическую последовательность выполнения учебного задания, требовать от учащихся внимательного изучения натуры в процессе всего времени, отведенного на постановку.

Тем самым еще реальнее и точнее будет осуществляться дидактический принцип "от простого к сложному, от известного к неизвестному". Работе с натуры предшествуют восприятие постановки, анализ ее эстетических качеств - красоты форм предметов, их цвета, сочетания цветовых оттенков, гармонии, группировки различных по размерам, форме, цвету и тону предметов, а также анализ перспективных изменений форм с учетом точки и уровня зрения на натуру.

Построение живописного изображения ведется на основе хорошего рисунка и с учетом требований композиции.

Процесс выполнения длительного задания включает следующие этапы:

а) разработка фор-эскизов постановки в карандаше и цвете; б) выполнение этюда в цвете; в) работа над подготовительным рисунком и живописью основного задания. Нельзя допускать, чтобы учащийся выполнял задание в сокращенные сроки, удовлетворялся чисто внешней стороной дела.

Основным видом изучения живописи является работа над длительной многочасовой натурной постановкой. В ней решается весь комплекс задач, связанных с изучением натуры и методов ее изображения. Вместе с тем система практических упражнений включает задания, выполняемые в более короткие сроки: за один - два сеанса. Их назначение - решение какой-либо частной живописной задачи, связанной с выполнением длительного задания (например, наблюдение за явлениями цветового и тонового контраста, за изменением цвета предмета в зависимости от изменения освещения и т.д.). Как правило, кратковременные задания носят тренировочный и ознакомительный характер и выполняются перед длительным заданием. В отдельных случаях они полезны и в процессе выполнения основного задания.

Высокие требования должны предъявляться к использованию живописных материалов. Масляная живопись должна выполняться на качественном, хорошо натянутом на подрамник и умело загрунтованном холсте, акварель - на бумаге, натянутой на планшет и т.д.

Программа по живописи предусматривает изучение основных художественных материалов - акварели, масляной живописи, гуаши, темперы. Овладение техникой акварельной живописи является обязательным требованием программы уже на начальной стадии обучения, так как эта техника широко применяется в учебной работе по изобразительному искусству в школе.

В старших классах после ознакомления с техниками масляной живописи и темперы допускается свободный выбор материала.

Наряду с приобретением профессиональной грамоты, обучаемому необходимо овладеть приемами быстрого и уверенного изображения натуры. Такими видами живописного изображения натуры являются быстрые, лаконичные этюды (цветные наброски), в самых общих чертах характеризующие цвет и форму предметов.

Задача быстрых этюдов, набросков - лаконично и выразительно передавать характерные особенности изображаемого предмета, красочные сочетания его главных частей, создавать общий живописный образ предмета.

Рекомендуется также выполнение набросков в цвете с изображением глубокого пространства.

Часто живописный набросок выполняют непосредственно кистью без предварительного рисунка карандашом. Основной живописный материал для такой работы - акварель. Она обладает большими изобразительными возможностями, удобна и оперативна, позволяет использовать разнообразные технические приемы и методы выполнения наброска. В ряде случаев целесообразно применять и другие живописные материалы: масло, темперу, гуашь, пастель и т.д.

Над живописными набросками-этюдами обучаемые работают на академических занятиях по живописи (быстрые этюды выполняются также в процессе самостоятельного творчества).

Система практических упражнений, включающая различные виды учебной работы, направлена на развитие творческих способностей обучаемых.

Вся система занятий живописью в тесной связи с занятиями рисунком и композицией ведет к развитию таких творческих способностей учащихся, как художественная наблюдательность, зрительная память, образное мышление, творческое воображение, чувство цвета и цветовых отношений. Она призвана

заложить прочные основы изобразительной грамоты, необходимые для самостоятельной работы. Накопление практических навыков и развитие понимания

задач реалистического искусства, правдиво в ярких художественных произведениях отражающего окружающую действительность, составляют единый учебно-воспитательный процесс, где учебные задачи не могут быть отделены от формирования творческой личности художника. В конечном итоге обучаемый должен обрести знания и предпрофессиональные умения для самостоятельного решения творческих задач.

Примерные задания для контрольных, зачетных и экзаменационных работ

Примерная тематика контрольных работ (контрольной работой считается последняя работа за полугодие)

Тематический натюрморт из простых предметов быта. *Акварель.*

Натюрморт в интерьере. *Акварель, темпера, гуашь.*

Женская голова с плечевым поясом. *Акварель, темпера, гуашь*

Тематически обусловленная женская полуфигура. *Акварель, темпера, гуашь.*

Женская фигура на фоне цветных драпировок. *Акварель, темпера, гуашь.*

Фигура в интерьере. *Акварель, темпера, гуашь.*

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

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

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

Обеспечение образовательного процесса:

Школа, реализующая дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области изобразительного искусства «Живопись», должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом школы и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации примерной программы учебного предмета «Живопись» перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- специально оборудованные кабинеты и аудитории академической живописи;
 - натурный и натюрмортный фонд с полным набором различной атрибутики;
 - светильники на штативах с регулирующим освещением;
 - тумбы, подставки для натюрмортов и подиумы для моделей;
 - табуреты, столы, стулья, станки, мольберты, треножники, этюдники, шкафы для хранения работ, санитарно-техническое оборудование с подводом отводом воды;
 - учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.
- в) программное обеспечение и интернет-ресурсы:

В процессе подготовки и преподавания курса используются следующие программы:

- Adobe Photoshop
- Microsoft Office Power Point
- Microsoft Office Word
- Media Player Classic
- Ноутбук – 1 шт.
- Сканер – 1 шт.

Фотоаппарат цифровой – 1 шт.

Стенды – зрительный ряд программы

Работы методического фонда

Натурный фонд

Осветительные приборы

Директор МБУ ДО
«ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
И.А. Решетнева
«08» июня 2021 г.



Предметная область
Художественное творчество

Программа по учебному предмету
«Композиция станковая»

РАЗРАБОТЧИК

Королькова Т.Б.

преподаватель изобразительных искусств
высшей категории

РЕЦЕНЗЕНТ

Позднякова Л.Н.

Доцент кафедры Дизайна

«МГУТУ им. Е.Г. Разумовского»

Калининградский филиал

Структура программы учебного предмета

I. 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;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цели и задачи учебного предмета;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Содержание тем и разделов*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

VI. Список рекомендуемой методической литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебной предмета «Композиция станковая» является частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», разработанной на основе и с учётом федеральных государственных требований, срок реализации 5 лет.

Учебная дисциплина входит в федеральный компонент, обязательной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств «Живопись» со сроком обучения 5 лет, для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте –10,12 лет.

Содержание программы учебного предмета «Композиция станковая» направлено на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Данная программа разработана с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Программа учебной дисциплины дает распределение учебных часов по крупным разделам курса, содержит распределение учебного материала по годам обучения и отдельным темам, а также определяет конкретные виды художественно-творческой деятельности учащихся.

Программа учебного предмета включает следующие разделы:

- Пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии;

- Учебно-тематическое планирование по предмету «Композиция станковая», раскрывающее основное направление тем всего года;

- Основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;

- Календарно-тематическое планирование, указывающее на элементы содержания программы, контрольно-оценочную деятельность, требования к

уровню достижений знаний, умений и навыков, средства обучения (Интернет-ресурсы, м./медиа);

- Требования к уровню подготовки обучающихся.

Композиция станковая как учебная дисциплина является одной из базовых составляющих художественного образования.

Программа учебного предмета выполняет следующие функции:

- нормативную, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме;

- процессуально-содержательную, определяющую логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;

- оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, умений и навыков.

Программа учебного предмета «Композиция станковая» призвана научить обучающегося видеть взаимосвязь элементов, переходящую в гармонию целого окружающего нас мира и природы, воплощение единства и соподчиненности форм, цвета для реализации своего творческого замысла.

Теоретические основы обучения базируются на традициях реалистического и абстрактного искусства, на их лучших образцах зарубежной и русской школ. Это способствует развитию у обучающихся изобразительных способностей, художественного вкуса, эстетического восприятия, фантазии, творческой индивидуальности.

В основу программы учебного предмета «Композиция станковая» положен принцип: от простого к сложному, от элементарного упражнения к сложной композиции. Создана методика по формированию композиционных умений, которая включает в себя активизацию внимания, умение видеть и воспринимать художественные образы в искусстве и жизни, способствующие всестороннему развитию способностей обучающегося, расширению его образного восприятия и логического мышления. Учебный процесс осуществляется путем индивидуальных методик, постоянного участия в творческих проектах, акциях и выставках.

Знакомство с предметом начинается с основных правил, приемов и средств композиции для того, чтобы с первых занятий обучающиеся могли грамотно выполнять свои работы.

Программа учебного предмета «Композиция станковая» в детской художественной школе является важнейшим предметом, формирующим образное мышление ребенка, навыки творческого переосмысления действительности.

Развитие композиционного мышления у ребенка происходит постепенно: от фантазийных работ и эмоционального восприятия на начальном этапе обучения к композициям, к работам, основанным на самостоятельном сборе и изучении натурального материала, от интуиции к анализу, логическим принципам построения композиции.

Предмет «Композиция станковая» является центром учебного процесса, объединяющим дисциплины учебного плана по дополнительной предпрофессиональной образовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», направленную на формирование и развитие творческой личности. Данный предмет вбирает в себя полученные знания графической и живописной культуры, пластических свойств материалов через занятия рисунком, живописью и скульптурой. Большое значение в работе над композицией имеет и пленэрная практика, и изучение истории изобразительного искусства.

Настоящая программа является результатом апробации её основного содержания, реализованного в школе, через ряд программ по изобразительному искусству, которые были созданы в предшествующие годы. Примерная программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе примерных учебных планов образовательных программ дополнительного образования для детских школ искусств, Министерство культуры РФ, Москва, «Рисунок, живопись, композиция, декоративно-прикладное творчество» – комплексная программа изостудии МГДД(Ю)Т, авторы Быкова Я. Г., Богданова Н. Г., Волобуева И. И., Смирнов А. А., 2000 г., и Примерной программы по композиции, Научно-методический центр по художественному образованию, Москва, 2003 г.

Данная программа предлагает содержание и учебно-тематический план базового пятилетнего курса обучения по данному предмету для детей поступающих в школу в возрасте 10-12 лет.

В результате обучения станковой композиции каждый обучаемый должен обладать определенной суммой знаний и навыков, необходимых для самостоятельного создания эскиза композиции.

Содержание программы ПО. ХТ.01.05 «Композиция станковая» предусматривает теоретический и практический курс обучения, она как учебный предмет, опирается на такие учебные предметы цикла художественное творчество базового компонента, как:

- ПО. ХТ.01.02. «Живопись»;

- ПО. ХТ.01.01. «Рисунок».

Из цикла история искусств ПО. ИИ:

- ПО. ИИ.02.02 «История изобразительного искусства»,

И дисциплины из вариативной части – В.01.«Лепка», что позволяет почувствовать межпредметную направленность уроков изобразительного искусства.

Содержание программы учебного предмета «Живопись» связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Разделы и тематика данной программы ориентируют на углубление общего образования школьников, формирование их духовной культуры.

Формой промежуточной и итоговой аттестации учащихся является просмотр работ.

- Срок реализации учебного предмета

Срок реализации программы учебного предмета «Композиция станковая» – 5 лет при нормативном сроке обучения 5 лет (1-5 класс)

Учебным планом дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств «Живопись», учебного предмета «Композиция станковая» предусмотрены мелкогрупповые занятия от 4 – 10 человек.

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

Максимальная учебная нагрузка дисциплины (трудоемкость по ФГТ) в аудиторных часах составляет – 924 часа, из них – 561 аудиторных, самостоятельная работа - 363 часа;

иды учебной работы	Всего часов	При нормативной нагрузке – 5 лет				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Общая трудоемкость	924	178	182	182	182	200
Самостоятельная работа	561	105	105	105	105	141

Аудиторные занятия (всего)	363	66	66	66	66	99
Вид промежуточной аттестации (контрольная, зачет, экзамен)		к/э	к/э	к/э	к/э	к

4. Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий численностью от 10 до 13 человек. Продолжительность - 2 урока в неделю – по 4 минут каждый, в 5 классе – 3 урока в неделю.

Занятия проводятся по принципам дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Аудиторные занятия подразумевают работу с натуры в классе, самостоятельная работа проводится в виде домашних заданий, консультаций, экскурсий.

- Цели и задачи учебного предмета

Цели и задачи программы учебного предмета «Композиция станковая» формулируются с учетом федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», определяющих направленность данной программы, а именно:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства с целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств.

В программе учебного предмета «Композиция станковая» нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного искусства на ступени начального образования, изложенные в пояснительной записке дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств «Живопись». В ней также заложены возможности предусмотренного ФГТ

формирования у обучающихся обще учебных умений и навыков, универсальных учебных действий и ключевых компетенций.

Основная цель обучения композиции – освоение картинной плоскости, развитие наблюдательности и образного мышления.

Основные задачи:

- Решение листа как единого целого.
- Выделение главного и второстепенного в работе. Соотношение частей.

Визуальная уравновешенность композиции в листе.

- Роль деталей в определении места, действия, профессии.
- Эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции, создании состояния, настроения, образа.
- Выразительный силуэт.

Композиция как учебный предмет появилась значительно позже, чем такие дисциплины, как рисунок и живопись. Вначале изучение композиции сводилось лишь к сочинению картины на библейские, мифологические, позже на сказочные и свободные темы. Отставание композиции как учебного предмета связано с тем, что сочинение произведений искусства признавалось долгое время делом сугубо индивидуальным и весьма сложным, доступным ограниченному кругу учеников. Художники-педагоги считали, что их главная задача — научить рисовать и писать красками, и как итог обучения предлагали ученикам сочинить эскиз, а на основе его и картину. Конечно, исходя из своего личного творческого опыта, педагоги давали выпускникам школы какие-то общие указания, но все же создание картины не выделялось четко в специальный предмет. Более позднее формирование композиции как самостоятельной учебной дисциплины обусловлено так же и тем, что процесс сочинения, создания произведения действительно очень сложен, он представляет собой своего рода творческий феномен; явление во многом интуитивное, трудно поддающееся изучению.

Станковая композиция – сочетает в себе навыки, полученные на уроках рисунка и живописи, однако важнейшим ее компонентом является умение сочинять, выдумывать и составлять (компоновать) задуманное на листе. Все что рисуют ребята не стоит перед ними на столе в виде натюрморта, а рождается сначала в их воображении.

Данная программа предлагает содержание и учебно-тематический план базового пятилетнего курса обучения детей. В результате обучения станковой композиции каждый учащийся должен обладать определенной суммой знаний и

навыков, необходимых для самостоятельного создания эскиза композиции. Станковая живопись, с одной стороны, базируется на всеобщих законах композиционного творчества, с другой стороны, имеет свою специфику, свои особенности, присущие только данному виду изобразительного искусства и проявляющиеся в каждом жанре станковой живописи (натюрморт, пейзаж, портрет и т. д.) по-своему.

Основными законами композиции следует назвать такие: закон целостности, закон контрастов, закон новизны, закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу.

Кроме основных, всеобщих, законов композиции в изобразительном искусстве, в отдельных видах и жанрах действуют частные законы композиции, отражающие существенные признаки и специфику построения произведений определенных видов и жанров. Среди частных законов можно назвать закон жизненности, закон воздействия «рамы» на композицию изображения на плоскости. Правила и приемы композиции могут варьироваться в зависимости от конкретного идейного содержания произведения, от жанра, вида искусства и, конечно, от уровня профессионализма автора и вряд ли могут быть использованы все одновременно (есть такие правила, из которых даже два не могут быть применимы одновременно, настолько они разнохарактерны). Например, строго симметричная композиция исключает прием асимметрии, и наоборот. Фризовая композиция с ритмичным чередованием элементов, как правило, не имеет ярко выраженного сюжетно-композиционного центра. Однако в тех произведениях, в которых имеется сюжетно-композиционный центр, ритм присутствует как организующее начало.

6. Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;

- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

7. Методы обучения

В педагогике изобразительного искусства применяется комплекс методов обучения. Обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и психологических особенностей.

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (работа в материале, упражнения);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения.

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

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

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

Методическое обеспечение

- дидактические материалы;
- пособия, таблицы;
- комплекты методической и теоретической литературы в соответствии с направлениями деятельности.

Программное обеспечение (электронные пособия по станковой композиции):

Земцова И.В. Композиция в декоре. Учебное пособие.

Материально-техническое обеспечение дисциплины:

- кабинет для проведения занятий
- мольберты;
- гуашь, акварель, кисти, бумага, восковые мелки и т.д.;

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Сведения о затратах учебного времени

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах	урок	5	3	2

	композиции				
1.2.	Равновесие основных элементов композиции в листе	урок	5	3	2
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета	урок	5	3	2
2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	20	12	8
	Раздел 3. Сюжетная композиция				
3.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	урок	45	27	18
			80	48	32
1 год обучения II полугодие					
3.2.	Ритм в станковой композиции	урок	20	12	8
3.3.	Композиционный центр в станковой композиции	урок	25	15	10
3.4.	Выразительные средства станковой композиции	урок	40	24	16
			85	51	34
2 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Цвет в композиции станковой				
1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	урок	40	24	16

	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	урок	40	24	16
			80	48	32
2 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Декоративная композиция				
3.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	урок	10	6	4
3.2.	Трансформация и стилизация изображения	урок	25	15	10
3.3.	Декоративная композиция	урок	25	15	10
3.4.	Стилизация изображения животных	урок	25	15	10
			85	51	34
3 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Сюжетная композиция				
1.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции	урок	30	24	16
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	урок	30	24	16
			80	48	32
3 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)				
3.1.	Исполнение мини-серии	урок	85	51	34

	(диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику				
			85	51	34
4 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Создание художественного образа в композиции				
1.1.	Композиционная организация портрета	урок	42	28	14
1.2.	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	54	36	18
			96	64	32
4 год обучения II полугодие					
1.3.	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	102	68	34
			102	68	34
5 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Графика				
1.1.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента	урок	42	24	18
1.2.	Графический лист с визуальным эффектом Вариант 1. Иллюстрация Вариант 2. Архитектурные фантазии	урок	42	24	18
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	28	16	12
			112	64	48
5 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Итоговая работа				

3.1.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания). Вариант 3. Декоративный натюрморт.	урок	119	68	51
			119	68	51
Итого			924	561	363

1. *Содержание разделов и тем.*

1 год обучения I полугодие

Раздел 1. Основы композиции станковой

6.1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве.
Демонстрация репродукций произведений великих художников.

Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции».

Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

6.1. Равновесие основных элементов композиции в листе.

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости».

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.

Предлагаемые аудиторские задания: исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.).

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

6.1. Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета.

Задача: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров.

Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

6.1. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.

Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.

Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Предлагаемые аудиторные задания:

- этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте»
- этюд по воображению «Деревья осенью».

Задания для самостоятельной работы: создание цветовых выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветовые эскизы образов деревьев.

Раздел 3. Сюжетная композиция

3.1. Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).

Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма.

Задания для самостоятельной работы: наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению.

1 год обучения II полугодие

- Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма.

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.

Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель «Охотники на снегу».

б) создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал».

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

3.3. Композиционный центр в композиции станковой.

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двух плановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

3.4. Выразительные средства композиции станковой.

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже».

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».

Предлагаемые аудиторные задания:

а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции.

2 год обучения I полугодие

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

6.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние».

Задача: овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух- или трехплановое пространство.

Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

Раздел 2. Сюжетная композиция

6.1. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».

Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.

Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема).

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

2 год обучения II полугодие

Раздел 3. Декоративная композиция

3.1. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром:

рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»;

изображение силуэта этого предмета.

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

3.2. Трансформация и стилизация изображения.

Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка.

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций:

3. уменьшение ширины в два раза;
4. увеличение ширины в два раза;
5. изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета).

Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.

3.3. Декоративная композиция натюрморта.

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.

Задача: умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании.

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:

- натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»;
- вариант «черно-белое изображение»;
- вариант «черно-серо-белое изображение».

Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру.

3.4. Стилизация изображения животных.

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание:

- Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:

- а) древнеиранские мотивы;
- б) готические мотивы;
- в) стиль эпохи Возрождения.

2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.

3 год обучения I полугодие

Раздел 1. Сюжетная композиция

6.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного».

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

3 год обучения II полугодие

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)

3.1. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику.

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение одновременных событий;
- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание:

- Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.

- Выбор темы и сюжета для разработки композиции.

- Исполнение мини-серии в материале.

Задание для самостоятельной работы: копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем.

4 год обучения I полугодие

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции

- 1.1. Композиционная организация портрета.

Цель: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового.

Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемое аудиторное задание: живописная композиция – портрет литературного героя из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»,

«Станционный смотритель»; А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др.

Задание для самостоятельной работы: анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека.

6.1. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности.

Задача: создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

4 год обучения II полугодие

6.1. Иллюстрации к литературным произведениям.

Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции.

Задача: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике.

Предлагаемое аудиторное задание:

- Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).

- Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

Раздел 1. Графика

6.1. Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики.

Задача: нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времен и стран.

Предлагаемое аудиторное задание: разработка графического, цветового решения орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции с включенным в нее орнаментом в заданном формате.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран.

6.1. Графический лист с визуальным эффектом.

Вариант 1. Иллюстрация.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, взаимодействие чистого пространства листа и изображения.

Задача: умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий восприятию литературного произведения.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение иллюстрации с разработкой схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося в композицию графического листа.

Задание для самостоятельной работы: отбор самого выразительного эпизода литературного произведения для наиболее полного раскрытия его через визуальный эффект. Изучение соответствующей материальной культуры.

Вариант 2. Архитектурная фантазия.

Цель: создание графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

Задача: умение создавать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение композиции.

Задание для самостоятельной работы: изучение архитектурных стилей. Знакомство с современными тенденциями в архитектуре.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Задача: Умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурального материала. Подготовительные наброски и этюды.

5 год обучения II полугодие

3 раздел. Итоговая работа

3.1. Выполнение итоговой работы:

Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры).

Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания).

Вариант 3. Декоративный натюрморт.

Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, склонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции, выбор формата.

Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения.

Вариант 3. Тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

Вариант 2. Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое, тональное и цветное решение.

Вариант 3. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;

- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;

- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;

- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;

- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;

- навыки работы по композиции.

- *Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения*

1 год обучения

- **знания:**

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;

- тональной, цветовой, линейной композиции;

- о движении в композиции;

- о ритме в станковой композиции;

- о контрастах и нюансах;

- умения:

- уравнивать основные элементы в листе;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;

- навыки:

6. владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
7. поэтапной работы над сюжетной композицией;
8. анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о трехмерном пространстве,
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);
- о создании декоративной композиции;

- умения:

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;

9. анализировать схемы построения композиций великих художников;

10. работы с ограниченной палитрой, составление колеров;

11. создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3 год обучения

- знания:

- о пропорциях, об основах перспективы;

- о символическом значении цвета в композиции;

- о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;

- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- умения:

- ориентироваться в общепринятой терминологии;

- доводить свою работу до известной степени законченности;

- обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;

- собирать дополнительный материал для создания композиции;

- навыки:

- разработки сюжета;

- использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;

- приобретение опыта работы над серией композиций.

4 год обучения

- знания:

• применения основных правил и законов станковой композиции;

- основных пропорций фигуры человека;
- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;

- умения:

- выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;

- организации структуры композиции с помощью применения; несложных композиционных схем;

- навыки:

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;

- правильной организации композиционных и смысловых центров;

- создания целостности цветотонального решения листа.

5 год обучения

- знания:

• законов композиции и схем композиционного построения листа;

• о плановости, перспективном построении пространства;

• о стилизации форм;

- умения:

- самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;

- самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;

- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;

- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

- навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;

- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции;
- создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

6. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

-Аттестация: цели, виды, форма, содержание

При планировании текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся следует руководствоваться Рекомендациями по организации промежуточной аттестации обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, опубликованными в Сборнике материалов для детских школ искусств «О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» (Москва, Минкультуры России, 2012. – Ч.1).

Формы текущего контроля (творческий просмотр), а также формы промежуточной аттестации (контрольные уроки, зачеты и экзамены, проводимые в виде творческого просмотра) указываются в программе учебного предмета по разделам или темам учебного предмета

В данном разделе отражаются содержание текущего контроля знаний, умений и навыков, содержание промежуточной аттестации, условия их проведения.

Реализация образовательных программ в области искусств предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени

Обучение станковой композиции предусматривает постепенное освоение различных материалов и техник (акварели, гуаши, темперы, др. графических материалов). Выбор материала зависит от характера задания и заранее оговаривается преподавателем. Подбор формата диктуется конкретным композиционным решением, к которому обучаемый приходит в результате предварительного выполнения форэскизов и этюдов на небольших форматах.

Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, также просмотром произведений мастеров живописи в репродукциях или слайдах. Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания.

Поэтому законченность работы будет определяться степенью решения поставленных задач.

Ход работы над длительным аудиторным заданием сопровождается периодическим анализом (поэтапным просмотром) допускаемых ошибок. Для их определения желательно привлекать самих обучаемых, чтобы формировать в них эстетические оценки и суждения, развивать аналитические способности и критическое мышление.

Обучение предмету «*Станковая композиция*» построено по принципу последовательности; изучение теории с закреплением каждой темы в виде практических занятий.

Ход работы над длительным аудиторным заданием сопровождается периодическим анализом (поэтапным просмотром) допускаемых ошибок. Для их определения желательно привлекать самих учащихся, чтобы формировать в них эстетические оценки и суждения, развивать аналитические способности и критическое мышление.

Текущий контроль успеваемости осуществляется после окончательного завершения задания, когда преподаватель проводит полный анализ работы каждого обучаемого, чтобы дать возможность последующего исправления допущенных ошибок. Промежуточная аттестация – просмотр и коллективное обсуждение текущих работ, произведений народного искусства и ДПИ на выставках несет в себе также дидактическую функцию повторения и помогает обучаемым обобщить свои знания, систематизировать материал усвоения, делает знания более конкретными, четкими.

Обучение предмету «*Станковая композиция*» обязательно должно сопровождаться выполнением внеаудиторных (домашних, творческих) заданий, закрепляющих знания, полученные на аудиторных занятиях. Выполнение творческих заданий предусматривает индивидуальную трудность с учетом возможностей и способностей обучаемого. Регулярность выполнения заданий контролируется педагогом и может повлиять на годовую оценку обучаемого.

Иговая аттестация обучающихся предмету «*Станковая композиция*» в форме выпускного экзамена, определяющая степень успешного освоения программы за последнее полугодие, выставляется во время зачетного коллегиального просмотра в конце срока освоения всего курса обучения.

- *Критерии оценки*

В соответствии с ФГТ образовательным учреждением разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся, а также создаются фонды оценочных средств, включающие исполнительские программы, типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Разрабатываемые образовательным учреждением критерии и фонды оценочных средств должны соотноситься с содержанием программы учебного предмета.

Выявление достигнутых результатов осуществляется:

- через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала);
- через отчётные просмотры законченных работ.

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога.

Текущие тестовые материалы ориентированы на выявление уровня знаний теоретического материала и предназначены для текущего контрольного опроса обучающихся.

При выполнении всех поставленных задач работа оценивается оценкой «отлично».

При наличии одной допущенной ошибки – оценка «хорошо»,

При наличии двух допущенных ошибок – «удовлетворительно»,

При наличии трех и более ошибок выставляется оценка «неудовлетворительно».

Приведенные критерии оценки носят рекомендательный характер и применяются индивидуально к каждому обучающемуся с учетом его способностей и прилежания.

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет коллективный анализ ученических работ. При этом отмечают наиболее удачные решения, оригинальные подходы к выполнению задания, разбираются характерные ошибки. Необходимо оценивать у учащихся умение ставить и решать познавательные и практические задачи, умение выполнять самостоятельно практическую работу и её анализировать. Проверка может быть в устной форме (индивидуальный, групповой опрос), в виде зачетных практических работ, промежуточных просмотров после выполнения 2-3 работ, в виде итоговых выставочных работ и выполнения творческих проектов, а так же возможно проведение деловой (ролевой) игры. Контроль может осуществляться в следующих формах: собеседование, защита выпускной работы, участие в конкурсах, выставках.

Дополнительным способом определения результативности учебного процесса является участие в конкурсах различного уровня. Формами промежуточной и итоговой аттестации является просмотры и выставки работ учащихся, организуемые в конце учебного года

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- Методические рекомендации педагогическим работникам

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

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

- Обзорная беседа о предлагаемых темах.
- Выбор сюжета и техники исполнения.
- Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
- Тональные форэскизы.
- Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
- Варианты тонально-композиционных эскизов.
- Варианты цветотональных эскизов.
- Выполнение картона.
- Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр

классических аналогов, создание форе́скизов, цветowych и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветowych или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся*

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

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

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО
«ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
И.А. Решетнева
«08» июня 2021 г.



Предметная область
История искусств

Программа по учебному предмету
«Беседы об искусстве»

РАЗРАБОТЧИК

Королькова Т.Б.

преподаватель изобразительных искусств
высшей категории

РЕЦЕНЗЕНТ

Позднякова Л.Н.

Доцент кафедры Дизайна

«МГУТУ им. Е.Г. Разумовского»

Калининградский филиал,

Методист ОГБОУ ДПО «Образовательно-
методический центр»

Структура программы учебного предмета

6. 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;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цели и задачи учебного предмета;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Содержание тем и разделов*

- **Требования к уровню подготовки обучающихся**

- **Формы и методы контроля, система оценок**

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

6. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

6. Списки рекомендуемой методической литературы

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», срок реализации 1 год.

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии.

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по данной программе.

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими школьниками урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 год.

6. *Срок реализации учебного предмета*

Учебный предмет «Беседы об искусстве» при 5 летнем сроке обучения реализуется год в 1-м классе.

При реализации программы «Беседы об искусстве» аудиторные занятия проводятся 1.5 часа в неделю.

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

Виды учебной работы	Всего часов	При нормативной нагрузке – 5 лет				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Общая трудоемкость	66	66	-	-	-	-
Аудиторные занятия	49,5	49,5	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	16,5	16,5	-	-	-	-
Вид промежуточной аттестации (контрольная, зачет, экзамен)		З.				

З. – зачет

- *Форма проведения учебных занятий*

Занятия по предмету «Беседы об искусстве» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий численностью от 8 до 13 человек. Продолжительность уроков – 45 минут.

Занятия проводятся по принципам дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Аудиторные занятия подразумевают работу в классе, самостоятельная работа проводится в виде домашних заданий, консультаций, экскурсий.

6. *Цель и задачи учебного предмета*

Цель:

Художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

Задачи:

- Развитие навыков восприятия искусства.
- Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
- Формирование навыков восприятия художественного образа.
- Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
- Обучение специальной терминологии искусства.
- Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

6. *Обоснование структуры учебного предмета*

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

6. Методы обучения

В педагогике изобразительного искусства применяется комплекс методов обучения. Обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и психологических особенностей.

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (работа в материале, упражнения);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения.

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

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

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «Беседы об искусстве» должна быть оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкапами) и оформлена наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- *Сведения о затратах учебного времени*

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	16.5	49.5
1	Виды искусства				
1.1	Вводная беседа о видах искусства	беседа	2	0,5	1,5
2	Пространственные (пластические) виды искусства				
2.1	Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства	беседа	2	0,5	1,5
2.2	Графика и живопись как виды изобразительного искусства	беседа	2	0,5	1,5
2.3	Скульптура как вид изобразительного искусства	беседа	2	0,5	1,5
2.4	Архитектура как вид изобразительного искусства	беседа	2	0,5	1,5
2.5	Декоративно-прикладное	беседа	2	0,5	1,5

	искусство как вид изобразительного искусства				
2.6	Народные ремесла, ремесла родного края	экскурсия	2	0,5	1,5
3	Динамические (временные) виды искусства				
3.1	Знакомство с динамическими (временными) видами искусства	беседа	2	0,5	1,5
3.2	Литература как вид искусства	беседа	2	0,5	1,5
3.3	Музыка как вид искусства	урок-прослушивание	2	0,5	1,5
4	Синтетические (зрелищные) виды искусства				
4.1	Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства	беседа	2	0,5	1,5
4.2	Танец и виды танцевального искусства	интегрированное занятие	2	0,5	1,5
4.3	Искусство театра	интегрированное занятие	2	0,5	1,5
4.4	Искусство кино	интегрированное занятие	2	0,5	1,5
5	Язык изобразительного искусства				
5.1	«Как работает художник, чем пользуется»	урок-игра	2	0,5	1,5
5.2	Виды изображений в картине	беседа	2	0,5	1,5
5.3	Жанры изобразительного искусства	экскурсия	2	0,5	1,5
5.4	«Композиция»	беседа	2	0,5	1,5
5.5	Рисунок	беседа	2	0,5	1,5
5.6	Язык графики	экскурсия	2	0,5	1,5
5.7	Выразительные средства графики	практическое занятие	2	0,5	1,5
5.8	Язык живописи	экскурсия	2	0,5	1,5
5.9	«Колорит»	экскурсия	2	0,5	1,5
5.10	Способы работы с цветом	практическое занятие	2	0,5	1,5
6	Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.				
6.1	Библиотека	беседа	2	0,5	1,5
6.2	Правила пользования	экскурсия	2	0,5	1,5

	библиотекой				
6.3	Как работать с книгой	практическое занятие	2	0,5	1,5
6.4	Сеть интернет как информационный ресурс	беседа	2	0,5	1,5
6.5	Музеи	беседа	2	0,5	1,5
6.6	Реставрация и хранение объектов культуры и искусства	урок-исследование	2	0,5	1,5
6.7	Хранение «культурных единиц»	беседа	2	0,5	1,5
6.8	«Мой родной город вчера и сегодня»	практическое занятие	2	0,5	1,5
6.9	Значение культурного наследия в истории человечества	урок-исследование	2	0,5	1,5
Итого			66	16.5	49.5

- *Содержание тем и разделов*

Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения детей истории искусств. Этот предмет является базовым для последующего изучения предметов в области истории изобразительного искусства.

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных видов деятельности: беседы об изобразительном искусстве, посещение музеев, выставочных залов, выставок, театров, библиотек и выполнение практических работ (интерпретация, изобразительная деятельность), направленных на более прочное усвоение материала.

Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. Большая часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать главное в произведениях искусства, умение различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.

1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА»

1.1 Тема: Вводная беседа о видах искусства. Полихудожественный подход как средство развития эмоциональной отзывчивости детей. Понятия «виды искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература, музыка, танец,

кино, театр. Знакомство с произведениями различных видов искусства. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалами (поиск репродукций, фотографий, заданных преподавателем, прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных произведений, просмотр фильмов).

2. Раздел «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ (ПЛАСТИЧЕСКИЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

2.1 Тема: Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства. Понятие термина «пространственные виды искусства». Изобразительное искусство (и его виды), декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, фотография. Самостоятельная работа: работа с репродукциями.

2.2 Тема: Графика и живопись как виды изобразительного искусства. Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика. Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных живописцев. Самостоятельная работа: выполнение несложных графических и живописных упражнений.

2.3 Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства. Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная скульптура. Материалы и инструменты. Назначение. Самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной композиции из пластилина.

2.4 Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства. Значение термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные сооружения). Материалы. Стилиевые особенности. Самостоятельная работа: выполнение зарисовки (копии) архитектурных сооружений (здание, храм, постройка).

2.5 Тема: Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства. Значение термина «декоративно-прикладное искусство». Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки). Самостоятельная работа: выполнение эскизов предметов декоративно – прикладного искусства.

2.6 Тема: Народные ремесла, ремесла родного края. Народное ремесло как одна из форм народного художественного творчества, производство художественных изделий. Широко известные промыслы России. История возникновения ремесел родного края. Народные мастера. Традиции и современность. Самостоятельная работа: посещение краеведческого музея.

3. Раздел «ДИНАМИЧЕСКИЕ (ВРЕМЕННЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

3.1 Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами искусства. Понятие термина «динамические виды искусства». Музыка, литература. Самостоятельная работа: прослушивание музыкальных произведений (выбирается преподавателем).

3.2 Тема: Литература как вид искусства. Литературные жанры. Поэзия и проза. Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Литературные ритмы. Художественный образ. Структура художественного произведения (завязка, сюжет, фабула (развитие), кульминация (развязка)). Чтение отрывков художественной литературы. Самостоятельная работа: чтение отрывков литературных произведений, заданных преподавателем.

3.3 Тема: Музыка как вид искусства. Звук. Ноты. Мотив. Элементы музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни человека. Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка. Музыка в природе. Прослушивание отдельных музыкальных инструментов. Самостоятельная работа: прослушивание отрывков разнообразных музыкальных произведений.

4. Раздел «СИНТЕТИЧЕСКИЕ (ЗРЕЛИЩНЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

4.1 Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства. Понятие термина «синтетические виды искусства». Хореография, театр, кино, телевидение. Самостоятельная работа: работа в видео-зале библиотеке: просмотр отдельных фрагментов кинофильмов, хореографических композиций и др. (выбирается преподавателем).

4.2 Тема: Танец и виды танцевального искусства. Художественный образ в танце. Актерское мастерство. Движения и пластика – основные компоненты эстетики танца. Музыкальная составляющая танца. Балет. Бальные танцы, акробатические, исторические, народные, ритуальные, спортивные, степ, современные (хастл) танцы. Самостоятельная работа: просмотр телепередач, работа в библиотеке (просмотр фотографий и репродукций, связанных с танцем).

4.3 Тема: Искусство театра. История появления театра как самостоятельного вида искусства. Виды театральных постановок. Выразительные средства театрального искусства. Знакомство с театральными атрибутами и терминами. Театральная эстетика. Театр юного зрителя, музыкальный театр, театр кукол (виды кукол: ростовые, марионетки, бибао, пальчиковые и др.). Самостоятельная работа: посещение театра кукол, театра юного зрителя.

4.4 Тема: Искусство кино. История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. Профессии в кинематографе. Актерское мастерство. Знакомство с известными детскими фильмами. Дети-актеры. Театр и кино. Самостоятельная работа: просмотр детского кинофильма.

5. Раздел «ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

5.1 Тема: «Чем и как работает художник». Знакомство с профессией «художник». Язык изобразительного искусства. Художественные материалы (бумага, ее виды, карандаши, кисти, краски и др.). Самостоятельная работа: рисование несложных композиций на свободную тему, с использованием различных художественных материалов.

5.2 Тема: Виды изображений в картине. Стилиевые особенности различных изображений (реалистическое, декоративное, абстрактное). Сравнительный анализ произведений живописи (Н. Хруцкий, А. Матисс, К. Малевич). Самостоятельная работа: работа с репродукциями известных художников.

5.3 Тема: Жанры изобразительного искусства. Понятие «жанр». Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, мифологический, батальный, бытовой и др. Знакомство с работами художников. Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства.

5.4 Тема: «Композиция». Понятие «композиция» как составление или сочинение картины. Композиционный центр – замысел картины. Группировка предметов в картине. Анализ художественных произведений. Самостоятельная работа: выполнение несложной композиции с выделением композиционного центра.

5.5 Тема: Рисунок. Искусство рисунка. Значение рисунка как вспомогательного этапа выполнения композиции. Рисунок как самостоятельное произведение искусства. Графические материалы. Самостоятельная работа: работа в библиотеке. Знакомство с произведениями искусства.

5.6 Тема: Виды графики. Знакомство с эстампом (литография, офорт, ксилография, линогравюра). Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, графических выставок.

5.7 Тема: Выразительные средства графики. Знакомство с выразительными возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Понятие «силуэт», происхождение силуэта. Способ создания силуэта. Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, декоративно-прикладное творчество). Показ работ учащихся и репродукций художников. Самостоятельная работа: выполнение несложных графических упражнений.

5.8 Тема: Язык живописи. Станковая и монументальная живопись. Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты. От эскиза к картине. Самостоятельная работа: знакомство с образцами монументальной живописи (объекты: социальные учреждения, театры, храмы и др.).

5.9 Тема: «Колорит». Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в разных сферах жизни. Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием «колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников. Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений, подбор репродукций.

5.10 Тема: Способы работы с цветом. Знакомство с происхождением акварели, ее свойствами. Свойства гуаши. Особенности работы. Знакомство с понятием «пастель», история возникновения техники. Характерные особенности техники. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ. Знакомство с техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Показ работ учащихся и репродукций художников, работающих в представленной технике. Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, подбор репродукций разных техник.

6. Раздел «ИСКУССТВО КАК ВИД КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МНОГОГРАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ творческой деятельности ПОКОЛЕНИЙ. СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

6.1 Тема: Библиотека. Знакомство с термином «библиотека». Профессия библиотекарь. Виды библиотек (детская, специализированная библиотека по искусству, техническая, медицинская и др.). Проведение экскурсии по школьной библиотеке. Самостоятельная работа: посещение детской (школьной) библиотеки.

6.2 Тема: Правила пользования библиотекой. Отделы библиотеки (отдел книгохранения, читальный зал, абонемент, видеозал, медиатека). Регистрация. Знакомство с библиотечными терминами (каталог, формуляр, комплектование). Адрес книги (знакомство с каталогом). Самостоятельная работа: повторение и закрепление материала.

6.3 Тема: Как работать с книгой. Знакомство с книгой как материальной ценностью. Детская книга. Жанры детской книги (сказка, повесть, рассказ, стихотворение и др.) Искусство оформления книги. Иллюстрации. Самостоятельная работа: работа с книгой. Подготовка рассказа о своей любимой книге.

6.4 Тема: Сеть интернет как информационный ресурс. Поиск дополнительной информации через систему интернет. Самостоятельная работа: нахождение конкретной информации, заданной преподавателем по разделу «Искусство».

6.5 Тема: Музеи. С чего начинается музей. Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев (исторический, краеведческий, музеи искусства, литературный, зоологический и др.). Выставочное пространство. Знакомство с экспозицией. Знакомство с термином «экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды и формы экскурсий. Частные музеи. Правила поведения. Самостоятельная работа: посещение музея.

6.6 Тема: Реставрация и хранение объектов культуры и искусства. Знакомство с профессией «реставратор». Материалы и инструменты. Хранение объектов культуры. Самостоятельная работа: приведение примеров реставрации объектов культурного наследия. Работа с книгой (энциклопедией).

6.7 Тема: Хранение «культурных единиц». Архив. Музей. Библиотека. Различные фонды. Интернет-ресурсы. Самостоятельная работа: поиск информации (заданной преподавателем) через удобные (доступные) ресурсы.

6.8 Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». Посещение краеведческого музея. Знакомство с историей города, его фотоархивом. Известные люди города. Выполнение творческих композиций на тему «Старый город» с последующим обсуждением. Самостоятельная работа: выполнение фотографий родного города (улицы, парки и др.), оформление творческой композиции «Старый город».

6.9 Тема: Значение культурного наследия в истории человечества. Великие находки. Судьбы произведений искусства. Кражи и разрушения в жизни произведений искусства. Признание ценности.

Популярность. Самостоятельная работа: подготовка сообщения о каком-либо произведении искусства (или презентация).

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы об искусстве»:

- Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.

- Знание особенностей языка различных видов искусства.
- Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
- Владение навыками восприятия художественного образа.
- Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.
- Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).
- Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

12. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- зачёт - (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти.

13. Критерии оценки

В соответствии с ФГТ образовательным учреждением разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся, а также создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Разрабатываемые образовательным учреждением критерии и фонды оценочных средств должны соотноситься с содержанием программы учебного предмета.

Реализация образовательных программ в области искусств предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, тестовым заданиям, работой над творческими проектами и другим мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, во 2-м полугодии. Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

14. Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся

- **Тестовые задания** – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов.

2. **Устный опрос** - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.

«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

«3» – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

3. **Подготовка творческого проекта** – форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой композиции.

«5» (отлично) – учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

«3» – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

- **V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА**

- *Методические рекомендации преподавателям*

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численностью 4-10 человек.

Основные методы обучения:

объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий, иллюстраций;

частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);

творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);

игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды

мультимедиаеки школьной библиотеки). Важным условием творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий. Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся*

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров).

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;

- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

Директор МБУ ДО
«ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
Резниченко И.А. Репетнева
«08» июня 2021 г.



Предметная область
История искусств

Программа по учебному предмету
«История изобразительного искусства»

РАЗРАБОТЧИК
Королькова Т.Б.
преподаватель изобразительных
искусств высшей категории

РЕЦЕНЗЕНТ
Позднякова Л.Н.
Доцент кафедры Дизайна
«МГУТУ им. Е.Г. Разумовского»
Калининградский филиал,
Методист ОГБОУ ДПО
«Образовательно-методический центр»

Структура программы учебного предмета

I. 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;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Содержание тем и разделов

V. Требования к уровню подготовки обучающихся

VI. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Списки рекомендуемой методической литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», срок реализации 4 года.

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир. У него есть свое пространство и время, свой «пульс» (энергия) - ритм - та сила сплочения, которая обеспечивает живое единство, единство смысла. Изображать - значит устанавливать отношения, связывать и обобщать. Композиция есть форма существования произведения искусства как такового - как органического целого, как выразительно-смыслового единства.

Предмет «История изобразительного искусства» направлен на осмысление отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его - как деятельность зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

2. Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет, срок реализации учебного предмета «История изобразительного искусства» - 4 года, со 2 по 5 класс.

При реализации программы «История изобразительного искусства» аудиторные занятия проводятся 1,5 часа в неделю, самостоятельная работа учащихся – 1,5 часа в неделю.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 5-летнем сроке обучения составляет 396 часов. Из них: 198 часов - аудиторные занятия, 198 часов - самостоятельная работа.

Виды учебной работы	Всего часов	При нормативной нагрузке – 5 лет				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Общая трудоемкость	396	-	99	99	99	99
Аудиторные занятия	198	-	49,5	49,5	49,5	49,5
Самостоятельная работа (всего)	198	-	49,5	49,5	49,5	49,5
Вид промежуточной аттестации (контрольная, зачет, экзамен)			К.	К.	К.	Э.

5. Цель и задачи учебного предмета

Цель:

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами учебного предмета является формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- знаний основных понятий изобразительного искусства;
- знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;

- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

7. Методы обучения

Основная форма организации деятельности учащихся на занятии – групповая. В авторской программе инициируются следующие формы проведения занятий: беседа; вернисаж; обсуждение; ситуативная игра; коллективный проект; мастер-класс; наблюдение; практическое занятие; размышление; творческая мастерская; совместный просмотр; экскурсия и др.

По способу организации занятий применяются следующие методы обучения:

- словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста и др.);
- наглядные (показ приемов исполнения, видеоматериалов, иллюстраций;
- наблюдение);

- практические (практические занятия).

По уровню деятельности учащихся предусмотрены такие методы обучения, как:

- объяснительно-иллюстративные (воспринимается и усваивается готовая информация);
- репродуктивные (воспроизводятся полученные знания через освоение способов действий);
- частично-поисковые (решаются поставленные задачи совместно с педагогом);
- исследовательские (ведется самостоятельная творческая работа с элементами метода научного познания).

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История изобразительного искусства» должна быть оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» построено с учетом возрастных особенностей детей.

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Искусство Древнего мира

- Искусство Средних веков
- Древнерусское искусство X - начала XV вв.
- Возрождение
- Древнерусское искусство второй половины XV - XVII вв.
- Искусство Западной Европы XVII - XVIII вв.
- Искусство России XVIII века
- Искусство Западной Европы XIX века
- Искусство России XIX века
- Искусство Западной Европы конца XIX - первой половины XX вв.
- Русское искусство конца XIX - начала XX вв.
- Искусство Советского периода

1. Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы		Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Искусство Древнего мира				
1.1.	Введение. Первобытное искусство. Бесписьменные народы: искусство мифа.	Беседа	3	1,5	1,5
1.2.	Древний Египет Древнее и среднее царство Новое царство Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта	Беседа	6	3	3
1.3.	Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия	Беседа	6	3	3
1.4.	Искусство Древней Индии. Искусство Древнего	Беседа	6	3	3

1.5.	Скифское искусство. Искусство народов древней Америки.	Беседа	6	3	3
1.6.	Античность. Искусство Эгейского мира. Древнегреческий храм.	Беседа	6	3	3
1.7.	Ансамбль Афинского акрополя Древнегреческая скульптура Вазопись и греческий орнамент. Эллинизм.		6	3	3
1.8.	Искусство Древнего Рима Искусство этрусков		3	1,5	1,5
1.9.	Архитектура Древнего Рима. Шедевры Римский скульптурный портрет и исторический рельеф. Римская живопись		6	3	3
			48	24	24
1 год обучения II полугодие					
	Раздел 2. Средневековое искусство				
2.1. Искусство Византии					
2.1.1.	Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе	Беседа	6	3	3
2.1.2.	Византийская иконопись	Беседа	6	3	3
2.1.3.	Византийский орнамент	Беседа	6	3	3
2.2. Средневековое искусство Западной					
2.2.1.	Введение. Искусство варваров	Беседа	6	3	3
2.2.2.	Романский стиль	Беседа	6	3	3
2.2.3.	Готический стиль	Беседа	6	3	3

2.2.4.	Искусство средневекового орнамента	Комбинированный урок	6	3	3
2.3.	Искусство средневекового	Беседа	6	3	3
	Зачет		3	1,5	1,5
			51	25,5	25,5
2 год обучения I полугодие					
	Раздел 3. Возрождение				
3.1.	Архитектура и скульптура Флоренции	Беседа	6	3	3
3.2.	Флорентийская живопись	Беседа	3	1,5	1,5
3.3.	Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи	Беседа	3	1,5	1,5
3.4.	Рафаэль	Беседа	3	1,5	1,5
3.5.	Микеланджело	Беседа	3	1,5	1,5
3.6.	Венецианская живопись. Тициан	Беседа	6	3	3
3.7.	Творчество Веронезе и Тинторетто	Беседа	3	1,5	1,5
3.8.	Возрождение в Нидерландах	Беседа	6	3	3
3.9.	Босх и Питер Брейгель Старший	Беседа	3	1,5	1,5
3.10.	Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер	Беседа	6	3	3
3.11.	Орнамент эпохи Возрождения	Беседа	3	1,5	1,5
			48	24	24
2 год обучения II полугодие					
	Раздел 4. Искусство Западной Европы XVII-XVIII вв				
4.1.	Архитектура и скульптура стиля барокко. Творчество Лоренцо Бернини	Беседа	6	3	3
4.2.	Творчество Караваджо.	Беседа	3	1,5	1,5

4.3.	Испанские гении. Диего Веласкес	Беседа	3	1,5	1,5
4.4.	Архитектура Франции. Ансамбль Версаля. Стиль классицизм	Беседа	3	1,5	1,5
4.5.	Никола Пуссен и Клод Лоррен	Беседа	3	1,5	1,5
4.6.	«Малые» голландцы	Беседа	3	1,5	1,5
4.7.	Рембрандт	Беседа	3	1,5	1,5
4.8.	Рубенс	Беседа	3	1,5	1,5
4.9.	Искусство Франции XVIII века. Антуан Ватто и художники стиля рококо	Беседа	6	3	3
4.10.	Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма	Беседа	6	3	3
4.11.	Английская школа живописи XVIII века	Беседа	6	3	3
4.12.	Орнамент барокко и классицизма	Беседа	3	1,5	1,5
	Зачет		3	1,5	1,5
			51	25,5	25,5
3 год обучения I полугодие					
	Раздел 5. Искусство Древней Руси X - XV вв.				
5.1.	Искусство Киевской Руси	Беседа	6	3	3
5.2.	Искусство Новгорода.	Беседа	3	1,5	1,5
5.3.	Владимиро-Суздальская архитектурная школа	Беседа	3	1,5	1,5
5.4.	Феофан Грек и Андрей Рублев	Беседа	6	3	3

	Раздел 6. Искусство Руси второй половины XV - XVII вв.				
6.1.	Ансамбль Московского Кремля. Своеобразие русской архитектуры	Беседа	6	3	3
6.2.	Иконостас. Школа Дионисия и Симон Ушаков	Беседа	3	1,5	1,5
6.3.	Декоративно-прикладное искусство	Беседа	3	1,5	1,5
	Раздел 7. Русское искусство XVIII века				
7.1.	Русское искусство первой половины XVIII века	Беседа	6	3	3
7.2.	Архитектура и скульптура русского	Беседа	3	1,5	1,5
7.3.	Русский живопись XVIII века	Беседа	6	3	3
7.4.	Русское декоративно-прикладное искусство	Беседа	3	1,5	1,5
			48	24	24
3 год обучения II полугодие					
	Раздел 8. Русское искусство XIX века				
8.1.	Искусство первой половины XIX века. Архитектура	Беседа	12	6	6
8.2.	Скульптура первой половины XIX века	Беседа	6	3	3
8.3.	Живопись первой половины XIX века	Беседа	6	3	3
8.4.	Русская живопись 60 -70 годов XIX века.	Беседа	6	3	3
8.5.	Русский пейзаж XIX века	Беседа	6	3	3

8.6.	Илья Репин Василий Суриков и Виктор Васнецов	Беседа	6	3	3
8.7.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	Беседа	6	3	3
	Зачет		3	1,5	1,5
			51	25,5	25,5
4 год обучения I полугодие					
	Раздел 9. Искусство Западной Европы XIX века				
9.1.	Искусство Испании конца XVIII - начала XIX вв. Франциско Гойя	Беседа	6	3	3
9.2.	Французский классицизм	Беседа	3	1,5	1,5
9.3.	Романтизм во Франции	Беседа	3	1,5	1,5
9.4.	Романтизм в Англии. Прерафаэлиты	Беседа	6	3	3
9.5.	Реализм во Франции. Барбизонцы	Беседа	3	1,5	1,5
9.6.	Импрессионисты	Беседа	6	3	3
9.7.	Огюст Роден	Беседа	3	1,5	1,5
9.8.	Постимпрессионисты	Беседа	3	1,5	1,5
	Раздел 10. Искусство Западной Европы конца XIX - первой половины XX века				
10.1.	Модерн. Символизм. Стили и направления начала XX века.	Лекция	6	3	3
10.2.	Матисс. Пикассо.	Беседа	2	1	1
10.3.	Абстрактное искусство	Беседа	6	3	3
			48	24	24
4 год обучения II полугодие					

	Раздел 11. Русское искусство конца XIX - начала XX вв.				
11.1.	Константин Коровин и Валентин Серов Михаил Врубель	Беседа	6	3	3
11.2.	«Мир искусства» «Союз русских художников» «Голубая роза»	Лекция	6	3	3
11.3.	Ранний русский авангард	Лекция	6	3	3
	Раздел 12. Искусство советского периода				
12.1.	Искусство периода Октябрьской революции	Лекция	3	1,5	1,5
12.2.	«Четыре искусства», АХРР и ОСТ	лекция	3	1,5	1,5
12.3.	Искусство 30-х годов	лекция	6	3	3
12.4.	Искусство в период Великой Отечественной войны	Лекция	6	3	3
12.5.	Искусство конца 40-х - начала 80-х годов	Лекция	6	3	3
12.6.	Декоративно-прикладное искусство советского периода	Лекция	6	3	3
12.7	Подготовка к экзамену	Тестирован ие	3	1,5	1,5
			51	25,5	25,5
Итого:			396	198	198

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО

МИРА 1.1. Введение. Первобытное искусство

Сформировать представление о роли изображений в древности. Раскрыть связь с другими видами деятельности.

Показать разницу между древними изображениями и тем, что сегодня называется изобразительным искусством. Рассказать о версиях

происхождения изобразительного искусства. Выявить функции, которые оно могло выполнять. Проследить эволюцию первобытного искусства: от отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности, которая положило начало письму: сначала пиктографии, а затем и в виде изобразительных знаков. Познакомить с двумя основными темами искусства палеолита: изображением женщин и животных. Женская статуэтка из Виллендорфа (Австрия), рельеф «Женщина с рогом бизона» (Пещера Лоссель во Франции) и др. Памятники пещерной живописи. Живопись пещер Альтамира в Испании, Ласко во Франции. Познакомить с изменениями в искусстве в эпоху мезолита, выявить причины. Наскальные изображения (петроглифы) Восточной Испании, Африки. Основная тема: изображение охотничьих и военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Древнейшие памятники Северной Европы. Петроглифы Каменных островов на Ангаре и др. Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента.

Самостоятельная работа: сделать копию рисунка из первобытной пещеры (по выбору).

Бесписьменные народы: искусство мифа

Сформировать представления о синкретическом характере первобытного искусства.

На примере произведений художников-аборигенов Западной и Центральной Австралии показать, что искусство первобытного, или традиционного, искусства - это не столько изображение, сколько воображение. Художник - хранитель тайного знания. Тема смерти, культа предков - главная в первобытном искусстве. Священные (культовые) предметы - чуринги. Объектом изображения является не то, что художник

видит, а то, что он знает о предмете. Форма передачи мифа - песня. Синкретический характер творчества.

Самостоятельная работа: составить видеоряд работ художников - аборигенов Австралии.

1.2. Древний Египет. Древнее и Среднее царства

Сформировать представление об искусстве эпохи Древнего царства, о значении заупокойного культа в Египте, о роли художника.

Познакомить с ансамблем первой в мире пирамиды Джосера в Саккара, пирамидами в Гизе и Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу - Великой пирамидой. Раскрыть роль художника в Древнем Египте; магический характер изображений; связь с заупокойным культом. Познакомить с памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о содержании рельефов на стенах гробниц. Раскрыть связь живописи с рельефом. Рассмотреть изобразительный характер древнего письма и специфическую условность приемов древнего искусства. Палетка фараона Нармера (Египет, конец 4 тыс. до н. э.). Выделить характерные черты: условность изображения; выделение главного размером; следование канону при изображении человека; построение изображений, сочетание реальных образов с их символическими изображениями. Сделать вывод о том, что форма сама по себе не позволяет судить о значении и назначении произведения. Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров культа фараонов в эпоху среднего царства. Рассказать о связи архитектуры с природой Египта. Познакомить с обелисками, колоссальными изваяниями фараонов. Рассказать о возникновении нового стиля в скульптуре, о возникновении реалистического портрета, о развитии жанра похоронной продукции - деревянных изображений слуг (ушебти).

Самостоятельная работа: нарисовать фигуру человека по египетскому канону. **1.2. Новое царство**

Сформировать представление об архитектуре культовых центров в Карнаке и Луксоре.

Познакомить с архитектурными памятниками в Карнаке и Луксоре. Выявить ориентацию по сторонам света и годовому движению солнца. Рассказать об Алле сфинксов. Рассказать о деятельности фараона-еретика Эхнатона. Познакомить с шедеврами Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона; бюст царицы Нефертити, скульптурное изображение Эхнатона.

Самостоятельная работа: зарисовка рельефа «Поклонение богу

Атону» или другого произведения Амарнского периода.

Египетский орнамент

Сформировать представление о египетском орнаменте.

Рассмотреть образцы произведений декоративно-прикладного творчества; выявить характерные мотивы и цветовые сочетания; раскрыть связь орнамента с природой Египта и основными занятиями людей; с представлениями о загробной жизни. Познакомить с образцами предметов быта из гробницы Тутанхамона и музейных коллекций.

Самостоятельная работа: зарисовка египетского амулета или орнамента. **1.3. Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия.**

Вавилон. Персия

Сформировать представление об искусстве стран Междуречья.

Познакомить с археологическими открытиями XIX-XX веков. Рассказать об основных занятиях жителей - скотоводстве и ирригации - как технологии, позволившей заселить Южную Месопотамию.

А). Искусство Шумер. Урук - один из древнейших шумерских городов, построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат - жилище бога. Выявить основные декоративные средства. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: рельефами, мозаикой, скульптурой. Рассказать о возникновении письменности, о первой библиотеке.

Б). Искусство Ассирии. Появление в Ассирии нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Главная тема ассирийского искусства - героическая царская личность. Крылатые гении-хранители - шеду. Гибель Ассирии.

В). Нововавилонское царство как центр месопотамской культуры. Вавилонская башня и ее прототип зиккурат Этеменанки в Вавилоне. Дворец Навуходоносора. Ворота богини Иштар. Преобладание в искусстве Вавилона религиозных сюжетов.

Г). Искусство Персии. Персия как наследница культуры Передней Азии. Имперский стиль. Рельефы дворца в Персеполе. Декоративно-прикладное искусство Персии. Сделать вывод о том, что «Ахеменидский имперский стиль» создал единство культуры Инда до побережья Малой Азии и подготовил условия для нового этапа в искусстве - эллинизма.

Практическая работа: зарисовка шеду; просмотр по Интернету:

- 1) документального фильма «Художественная культура Месопотамии» (2005) из сериала «История мировой художественной культуры»;
- 2) мультфильма «Легенда о Гильгамеше» Детско-юношеский центр «Старая мельница». Худ. рук. Л. Лазарева, мастерская анимации.

1.4. Искусство Древней Индии

Познакомить учащихся с искусством Индии.

Познакомить с древними городами Хараппа и Мохенджо-Даро, с учением о мироздании; с эпосом «Рамаяна» и «Махабхарата»; со священной музыкой Индии, ее способностью приводить в согласие внутреннее состояние человека и гармонизировать его с внешним миром; рассказать о возникновении Буддизма и познакомить с основными памятниками. Ступа (Большая Ступа в Санчи, III-II вв. до н. э.) - грандиозный памятник в честь деяний Будды. Рельефы с изображением людей, животных, растений как пример неразделимости архитектуры и скульптуры, характерной для искусства Индии. Стамбха (колонны) и места, связанные с деятельностью Будды. Львиная капитель (250 -233 гг. до н. э.) - как олицетворение могущества буддизма. Символические изображения Будды: отпечаток человеческой ноги, колесо закона. Первые изображения Будды в облике человека в области Гандхара (теперь Пакистан). Канон изображений Будды. Пещерные монастыри. Монументальная живопись и скульптура храмов. Росписи монастырей Аджанты.

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм «Ступа в Санчи»; мультфильм «Рамаяна».

1.4. Искусство Древнего Китая и Японии

Сформировать представления об искусстве Древнего Китая и Японии.

Познакомить с земледельческой культурой жителей рек Янцзы и Хуанхе (III-II тыс. до н.э.). Рассмотреть изображения сил природы на гончарных изделиях Яншао. Рассказать об иероглифической письменности. Рассмотреть возникновение знаков письма из рисунков на примере иероглифов, например: «дерево», «зеленый», «поток». Рассказать о планировке городов, мест погребений, в основе которых лежала разработанная символика природных стихий и соблюдение строгой социальной иерархии. Бронзовые сосуды XVI-XII вв. до н. э. Раскрыть триединство искусства слова, музыки и танца; китайское обозначение музыки «юэ» и русское понятие «красота» и

«гармония». Рассказать об учении Конфуция и возникновении даосизма. Зарисовать знак «инь-ян» и объяснить его значение. Рассказать о наивысшем подъеме культуры в III в. до н. э.: об установлении Великого шелкового пути, строительстве Великой китайской стены. Познакомить с культом предков. Рассказать об открытии в 1974 году многотысячной армии глиняных воинов императора Цинь Шихуанди. Рассмотреть погребальную утварь, плоские рельефы стен с сюжетами легенд и мифов.

Эпоха Японской древности. Связь искусства этого периода с религией японцев - синтоизмом. Ориентация эпохи Нара (VII - VIII вв.) на духовные ценности и эстетику буддизма, пришедшего из Китая. Эмоционально-философское отношение к природе и последовательное развитие всех видов искусства. Сады дзэнских монастырей.

Самостоятельная работа: узнать и зарисовать в тетради знаки четырех стихий: воды, огня, воздуха, земли; сделать сообщение о искусстве Японии. **1.7. Скифское искусство**

Сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с декоративно-прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая.

Познакомить со скифо-сибирским «звериным стилем» изображения животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей. Рассмотреть петроглифы. Выявить связь с тотемизмом - почитанием священного животного (зверя, птицы, дракона). Рассказать о богатых курганных захоронениях (Пазырыкских курганах), о раскопках кургана могильника тюркской женщины Ак-Алаха (принцессы Укока).

Самостоятельная работа: зарисовать орнаментальный мотив по выбору (лось, олень, лошадь, грифон).

1.5. Искусство народов Древней Америки

Сформировать представления об особом мире древности - искусстве народов Древней Америки.

Рассказать о версии заселения Америки людьми из Сибири. Познакомить со ступенчатыми храмами-пирамидами Мексики, построенными ольмеками; с пирамидами майя и ацтеков. Выявить их отличие от египетских пирамид. Рассказать о мифологических представлениях и их отражении в орнаментальном искусстве. Рассмотреть каменные рельефы, ювелирные и керамические изделия; знаки богов и стихийных сил природы в орнаменте. Познакомить с искусством майя: украшением построек алебастровыми рельефами и живописью. Каменные

стелы с вязью рельефа и письменными иероглифическими знаками. Цивилизация ацтеков. Пафос устрашения.

Самостоятельная работа: скопировать фрагмент рельефа искусства майя.

1.6. Античность. Искусство Эгейского мира

Сформировать представление об искусстве Эгейского мира.

Рассказать о том, что открытие эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом было одним из важнейших завоеваний археологии начала XX века. Познакомить с культурами бронзового века, существовавшими на побережье Эгейского моря. Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика. Искусство Феры. Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены - древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал. Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».

Самостоятельная работа: зарисовка мотива фресок о. Фера.

Древнегреческий храм

Сформировать представление о греческом ордере.

Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею; зарисовать храм как жилище бога на земле. Композиция храма. Сформировать понятие «ордер» - порядок расположения архитектурных частей греческого храма. Название элементов. Соразмерность пропорций человеческой фигуре. Виды ордера и их особенности.

Самостоятельная работа: зарисовать элементы дорического ордера; подписать названия основных элементов; зарисовать колонны ионического и коринфского ордера.

1.7. Древнегреческая скульптура

Сформировать представление об античной скульптуре.

Дать понятие о сквозном мотиве античной культуры - теме оживающего произведения, «живого» изображения. Миф о Пигмалеоне. Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой. Изображения - предмет религиозного культа, являются его атрибутами. Сформировать представления о том, что высшие достижения греческой

скульптуры относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также воинов - куросов. Скульпторов интересовало в образе человека не индивидуальные черты, а типичные, идеальные. Совершенство человека раскрывалось через целомудренное изображение здоровой наготы, прославляющей природное начало. Рассмотреть этапы развития греческой скульптуры от статичной пластики, подобной египетским изваяниям к передаче естественного движения. Образ гражданина - воина и атлета - как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями прославленных в древности скульпторов: Мирона - «Дискобол», «Афина и Марсий», Поликлета - «Дорифор». На примере творчества мастеров поздней классики Скопаса («Менада»), Праксителя («Гермес и с Дионисом») и других рассказать о том, как скульптура, отражая настроение в обществе, ставила проблему передачи противоречивых переживаний человека.

Самостоятельная работа: игра «Скульптор и глина». Два ученика исполняют роль «скульптора» и «глины». «Скульптор», рассматривая иллюстрацию греческой скульптуры, пытается передать ее движение, используя в качестве «материала» пластику тела другого учащегося. Другие ученики исполняют роль зрителей.

Ансамбль Афинского акрополя

Дать понятие о гуманистическом начале, благородном величии и гармонии как основе греческого искусства.

История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Рассказать о творчестве Фидия.

Самостоятельная работа: зарисовать фрагмент рельефа храма Парфенон (по выбору).

Вазопись и греческий орнамент.

Сформировать представления о том, что вазопись была тесно связана с развитием живописи.

Дать представление о четырех стилях росписи: геометрическом, ковровом, чернофигурном и краснофигурном. Познакомить с шедеврами этого вида искусства. Рассказать об особенностях греческого орнамента, о том, как в его мотивах отражена природа Греции и мировоззрение ее обитателей.

Самостоятельная работа: скопировать мотив росписи греческой

вазы (по выбору). **Эллинизм.**

Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты греческой культуры и восточных традиций. Основные достижения искусства связаны с дальнейшим развитием образа человека в монументальном искусстве. Утрата душевного равновесия и самообладания пришли на смену образу идеального человека-гражданина. «Ника Самофракийская», «Венера Милосская», рельефы «Пергамского алтаря» и др. Познакомить с искусством глиптики. «Камея Гонзага» и другие шедевры.

Самостоятельная работа: копирование рисунка камеи (по выбору).

1.8. Искусство Древнего Рима. Искусство этрусков

Сформировать представления о развитой цивилизации этрусков, существовавшей 2500 лет назад на северо-западе Аппенинского полуострова.

Рассказать о культуре, о государственном устройстве, о быте древних племен и о работе ученых, изучающих историю Этрурии. Городской характер цивилизации. Искусство во многом связано с украшением гробниц. Торговые отношения с греками. Влияние греческого искусства затрагивало внешние формы: этруски восприняли от греков алфавит, мифы, сделав их своими, заимствовали аристократические пиры, охоту и спортивные игры. Черты этрусской архитектуры: использование арочных конструкций в архитектуре; тосканские колонны - широкие колонны с круглыми капителями - этрусский вариант дорического ордера; акротерии - статуи, установленные по углам и на вершине фронтона. Выдающееся достижение этрусков в архитектуре - принцип плотной подгонки каменных блоков и их опоры друг на друга, на котором основывается система арочного и сводчатого перекрытия. Тесная связь живописи с погребальной архитектурой; пересечение по стилю с вазописью; по технике является разновидностью фрески. Гробницы Тарквинии - крупнейший центр росписей. Тематика живописи: сюжеты из земной жизни покойника. Вымысел заменял утраченную действительность. Скульптура. Ее связь с культом мертвых. Каноны и саркофаги. Материалы скульптуры. Крылатые кони из терракоты. Аполлон из Вей. Саркофаги супругов. Капитолийская волчица. Декоративное искусство этрусков. Стиль черной керамики - буккеро.

Самостоятельная работа: зарисовать мотивы декоративного искусства этрусков (по выбору). **1.9. Архитектура Древнего Рима**

Сформировать представление о том, что основой художественного мышления римлян были: точность и историзм мышления, суровая проза; божества римлян - покровители отдельных видов человеческой деятельности.

Познакомить с хронологическими рамками искусства; с влиянием, оказанным на искусство другими народами (этрусками, греческими колонистами, искусством эллинизма). Рассказать о ведущей роли архитектуры в период расцвета искусства Древнего Рима; о достижениях инженерного искусства, многообразии типов сооружений, о богатстве композиционных форм и масштабе строительства. Раскрыть красоту и мощь римской архитектуры в разумной целесообразности, в логике структуры сооружения, в художественно точно найденных пропорциях и масштабах, в лаконизме архитектурных средств. Показать широту градостроительства, развивавшегося не только в Италии, но и в провинции - как отличительную черту римской архитектуры. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) - древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др. Главное завоевание римлян в строительстве общественных сооружений - создание огромных внутренних пространств, свободных от внутренних опор. Храм Пантеон в Риме. Основная форма перекрытия - цилиндрический свод из бетона и камня. Крестово-купольный свод. Создание ордерной аркады. Секрет долговечности римской архитектуры - водоупорный бетон.

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о значении римской архитектуры; записать название основных памятников; посмотреть видеосюжет об архитектуре по Интернету.

Римский скульптурный портрет и исторический рельеф

Сформировать представление о том, что скульптурный портрет и бытовая и исторический рельеф с характерным для него документально точным повествовательным началом являются главным вкладом римлян в искусство скульптуры.

Рассмотреть развитие в искусстве образа человека-гражданина, сознающего свое значение как самоценной личности; увидеть, что истоки интереса к передаче индивидуальных черт лица лежат в традиции изготовления посмертных масок в связи с развитым культом предков; раскрыть особенности портретов республиканской эпохи и римской

империи; рассказать о влиянии на скульптуру искусства этрусков, греков и эллинов и других покоренных народов; познакомить с шедеврами римских скульпторов. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порта. Портрет Люция Цецилия Юкунда. Портрет Каракаллы. Портрет сирийки. Конная статуя Марка Аврелия в Риме.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники скульптуры; посмотреть дополнительный материал по Интернету.

Римская живопись

Сформировать представление о стилях помпейских росписей (инкрустационном, архитектурно-перспективном, ориентирующим и орнаментальном) и роли их в дальнейшем развитии декоративного искусства Западной Европы; дать представление о фаюмских портретах, о римских мозаиках и ранних христианских изображениях римских катакомб. Фрески виллы Мистерий в Помпеях; фрески дома Веттиев в Помпеях; «Портрет молодой женщины из Фаюма» и др.

Самостоятельная работа: перечислить стили помпейских росписей; скопировать фаюмский портрет (по выбору).

РАЗДЕЛ 2. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО

2.1. Искусство Византии

Византийское искусство внесло в культуру многих стран новое содержание, наполнило его новыми образами. Оно формировалось, с одной стороны, на основе античной архитектуры и скульптуры, а с другой - под влиянием художественной культуры Ближнего Востока. Особенно важную роль в художественной жизни сыграло христианство.

2.1.1. Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе

Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об истории термина «Византия»; о преемственности греко-римской культуры. Познакомить с величайшими достижениями в области архитектуры: разработке идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия небесного града Иерусалима; проследить развитие композиции храма от варианта римской базилики до создания схемы крестово-купольного храма; раскрыть символику частей храма в их единстве. Обратит внимание на скромную внешнюю отделку сооружения и богатое внутреннее убранство как специфику византийских храмов; на расположение мозаик в интерьере.

Познакомить с шедевром византийской архитектуры Софией Константинопольской.

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм «София Константинопольская».

2.1.2. Византийская иконопись

Сформировать представление о роли церковного интерьера в византийском храме, о синтезе искусств, воплощенном в стенных и плафонных росписях; об особенностях иконописных изображений, являющихся посредниками между видимым и невидимым миром в эпоху средневековья; о роли иконописца, его подобии священнику. Проследить то, как изменялся язык изображений святых от реалистических индивидуальных образов до изобразительных элементов, которые приобрели характер условных знаков, закрепленных в каноне. Рассмотреть то, как развивался главный образ византийской культуры - образ Иисуса Христа - от юноши пастуха до возникновения образа Бога - грозного, непримиримого судьи. Рассказать о том, что именно Византия выработала все прообразы (архетипы) - постоянные иконографические схемы, от которых не полагалось отступать при изображении священных сюжетов. Познакомить с мозаиками собора Сан Витале в Равенне; мозаиками Софийского собора. Святой Лука как первый иконописец. Икона «Владимирской Богоматери». Взаимоотношение между изображением и молящимся.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (YouTube) видеоролик «Равеннское пение» (римовизантийское), V-VIII вв.); рассмотреть мозаики Равенны, их колорит.

2.1.3. Византийский орнамент

Сформировать представления о том, что в византийском орнаменте осуществилось слияние эллинистических и восточных традиций; орнамент состоял из сплетений звериных (птиц, грифонов, барсов) мотивов, стилизованных растительных побегов, в частности, виноградных лоз; формы утрачивают объемность, становятся более плоскими.

Рассмотреть характерные черты и мотивы орнаментального искусства Византии: причудливую узорчатость, заимствованную у персов; изображения животных на византийских тканях, заключенные в геометрические фигуры - круги или многоугольники; сильно стилизованные растительные формы, которые разделяются на простейшие элементы (пальметику, полупальметику и вьющийся стебель); древовидные композиции. Обратит внимание на наиболее употребляемые цвета в византийском орнаменте: ярко-зеленый,

ярко-красный, фиолетовый, пурпурный. В заключении сказать о том, что заимствованные и по-своему переработанные орнаментальные формы других народов, сложившись в своеобразный византийский стиль, оказали влияние на искусство стран Западной Европы и Востока, и в особенности - на русское искусство.

Самостоятельная работа: копирование мотива византийского орнамента по выбору. **2.2. Средневековое искусство Западной Европы**

После разрушения Рима в Европе начинается новый виток развития культуры, базирующийся на ином типе мировоззрения, связанного с христианством. В средневековом сознании появилось новое качество - символичность мышления. Оно подразумевает непознаваемость Бога-Творца, которого нельзя увидеть, понять его помыслы. Но все, что существует в мире, имеет ценность только в той степени, в какой в нем присутствует Божественное начало. Многоярусная система Бытия приобретает новое иерархическое значение. Каждый более высоко расположенный ярус и все, что в нем находится, ближе к Богу и дальше от преисподней, Сатаны, находящегося в самом нижнем ярусе. Чем ближе к преисподней, тем более греховно существо, поэтому исчадьями ада считались все ползучие гады - змеи, ящерицы, жабы. Главным выразителем новых представлений был средневековый храм. **2.2.1. Введение. Искусство варваров**

Познакомить с моделью мира средневекового европейца, сочетавшей в себе первобытные магические представления и идеи античной философии; показать соединение народной и светской культуры в памятниках средневековья. Падение Римской империи. «Смутные времена». Переселение народов и образование варварских государств. Выход на первый план «варварских» элементов: образы фольклорных традиций племен, разрушивших Рим. Мотивы «звериного стиля» как отражение древних языческих представлений, страха перед силами природы и христианского учения о греховности мира, враждебного человеку. Наследие кельтов. Монастыри и кельтская книга. Кельтский орнамент «плетенка». Вестготское королевство. Клад Гаррасар. Каролингское Возрождение (8 - 9 вв.). Корона священной Римской империи. Чудесный талисман Карла Великого. Искусство викингов. «Звериный» стиль.

Самостоятельная работа: зарисовать мотив кельтского орнамента (по образцу); познакомиться с легендами Средневековой Европы.

2.2.2. Романский стиль

Сформировать представление об искусстве средневековья как едином нерасторжимом ансамбле, объединяющем вокруг архитектуры различные виды искусства (монументальную живопись, скульптуру и декор). Познакомить с возникновением термина «романский стиль»; с формами церковной (монастыри) и военной (замок феодала) архитектуры; с конструктивными и образно-художественными особенностями построек. Выявить особенности романской архитектуры: строгую простоту, монументальность монастырских церквей, тяжеловесность формы, сумрачность помещений. Познакомить со скульптурным декором храмов. Рельеф - как преобладающий вид романской скульптуры. Раскрыть причины соединения мотивов фантастических существ и христианских сюжетов на храмах с переплетением в народном сознании языческих и христианских представлений. Тема Бога - защитника и судьи - как главная в изобразительном искусстве. Отношение к изображениям монументальной живописи как «книге для неграмотных» определяет роль художника в обществе: доносить текст Библии в зримых образах. Повествовательный характер светских произведений. Ковер из Байе.

Самостоятельная работа: зарисовать понравившийся фрагмент средневековой вышивки.

2.2.3. Готический стиль

Сформировать представления о том, что основным достижением европейской готики была разработка гигантского собора как архитектурно-художественного и культурного центра средневекового города. Возникновение стиля во Франции. Анализ конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной системы и стрельчатого свода, позволивших увеличить высоту сооружений и наполнить их светом. Подобие готических построек конструктору, который собирается из модулей-ячеек. Устремленность ввысь, многообразие декоративных форм, игра светотени готических соборов. Собор - центр городской жизни и ведущий тип строительства. Горожане и ремесленники как заказчики статуй, рельефов, витражей. Символизм мышления: каждая часть и фрагмент архитектурного сооружения наделен символическим смыслом. Собор «Парижской Богоматери». Скульптурная программа собора («каменная Библия»). Витражи как разновидность монументальной живописи; олицетворение света витражей с христианской верой. Подчиненность декоративной программы

собора иерархии. Собор как воплощение комплекса представлений о мироздании. Сплетение фантастических и реальных мотивов в орнаментике. Развитие стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой готики в Реймсе и Амьене. Кирпичная готика Германии. Реалистичность жанровой и портретной скульптуры собора в Наумбурге.

Самостоятельная работа: зарисовка элементов декора собора Парижской Богоматери. **2.2.4. Искусство средневекового орнамента**

Сформировать представление о декоре храма как гигантском орнаменте, органично связанном с формой и духовным содержанием храма: обильность изображений демонстрировала верующим сложность мироустройства. Рассмотреть типы готического декора: 1) декор чисто орнаментального характера; 2) декор, в котором фигуры становятся более объемными и тщательно проработанными и как бы отрываются от стен. Раскрыть причины взлета средневековой орнаментики в слиянии традиций кельтского орнамента (плетенки) с искусством Византии и арабомусульманской культуры. Познакомить с формулой, воплощавшей новые художественные идеи: похожая на пирамиду фигура, стороны которой в вершине сливаются в устремленную в бесконечность вертикаль. Эта формула стала художественным воплощением средневековой системы Бытия. В последний этап развития готики вместо пирамиды появляется вибрирующие, словно языки пламени орнаментальные ритмы, которые отражают внутреннюю напряженность и крах мифологического сознания. Колорит витражей строится в основном на фиолетово-лиловой гамме - этот цвет символически воспринимался как цвет устремления души молящегося христианина ввысь. С этим искусством органично связана и письменность готики - образец высокого художественного стиля. Готический шрифт - один из самых красивых в мире.

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента средневекового орнамента. **2.3. Искусство Средневекового Востока**

Сформировать представление об исламском искусстве. Познакомить с композицией культового здания ислама - мечетью - местом вознесения молитвы и приобщения к религиозному знанию; особенностью мусульманского искусства, которое не использует изображения предметов и явлений окружающего мира. Ведущая роль Ирана. Влияние византийской культуры. Формирование исламского орнамента. Арабески. Фатимидский стиль. Сельджукский стиль. Характерные черты мавританского искусства. Ансамбль Альгамбра в Гранаде (Испания). Крепостное зодчество.

Строительство многофункциональных культовых комплексов. Каменный медресе-мечеть-мавзолей султана Хасана в Каире (1356 - 1363). Тимуридская архитектура. Мастера Сефевидов.

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента мусульманского орнамента; найти связь между арабесками и исламской письменностью.

Раздел 3. ВОЗРОЖДЕНИЕ

3.1. Архитектура и скульптура Флоренции

Сформировать представление об архитектурном стиле Возрождения. Познакомить с происхождением термина «Возрождение»; с особенностями строительного дела в Италии. Политическая независимость городов-коммун. Рассказать о стремлении архитекторов подражать формам античности на основе своего личного ее понимания. Сравнить конструкцию купола собора Санта Мария дель Фьере архитектора Брунеллески с римским Пантеоном, рассказать об исторической роли памятника - это творение стало началом архитектуры эпохи Возрождения. Появление новой конструкции храма: кирпичной стены со сводами разной конфигурации. Браманте, Микеланджело и др. Собор св. Петра в Риме. Светская архитектура. Виллы А. Палладио. Вилла Ротонда около города Виченца - как одна из вершин мастера. В итальянской скульптуре реформатором был Донателло. Давид (1430-1440-е годы). Конная статуя кондотьера Гаттамелаты. Алтарь в Падуе. Скульптор Донателло впервые сумел воплотить новый идеал человека, основанный на представлениях гуманистов о всесторонне развитой личности, создал героизированный образ человека Возрождения.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о роли Брунеллески, Браманте, Палладио в истории архитектуры; перечислить основные произведения Донателло.

3.2. Флорентийская живопись

Дать представление о том, что основоположником реалистической живописи является Джотто. Фрески в Капелле дель Арена в Падуе (1304 - 1306). Религиозную легенду художник трактует как реальное событие. С целью выявить новаторский характер изображений Джотто, предложить учащимся сравнить фреску «Благовещение Анне» с «Благовещением» его современника Симоне Мартини. Выявить материальный, реалистический характер изображения пространства и людей. Посмотреть фрагмент

документального фильма «История живописи» показывающий фрески Капеллы дель Арена. Познакомить с творчеством Мазаччо, которого еще при жизни считали «вновь родившимся Джотто» (1401 - 1427). Фрески капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. Увидеть общее в творческом методе художников: лаконизм, стремление отрешиться от частных деталей, стремление передать не только внешние формы, но и закономерности его внутреннего устройства. Мазаччо первым сумел понять истинное содержание джоттовских идей, возродить их в новой исторической ситуации и на ином качественном уровне. Поиски Мазаччо завершились сложением основных принципов ренессансной живописи: стремление к изображению окружающего мира, подражание природе, построение пространства по законам перспективы, передача реального объема на плоскости. Художник опирался в своем творчестве на разработку архитектором Брунеллески законов линейной перспективы. Раскрыть связь линейной перспективы и мировоззрения людей того времени: она обнаруживала рациональный и разумный порядок устройства мира, подчиняла его зрителю. С помощью линейной перспективы на картинах и фресках не столько иллюзорно отображалось реальное, сколько создавалась его своеобразная модель, пронизанная гармонией пропорций и ритмов. Перспективная конструкция являлась не схемой, но одухотворенной плотью образа. В произведениях Мазаччо реальный мир легко узнаваем, но он предстает кристально ясным и возвышенным. Мазаччо. «Чудо со статиром». Фреска капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. В облике Христа и его учеников он показывает людей совершенных, уверенных в своих безграничных возможностях. Этими чертами наделяли гуманисты Возрождения создаваемый ими идеал человеческой личности. Эффект объемности, глубины изображения и впечатление жизнеподобия стали главными чертами Флорентийской живописи.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

3.3. Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи

Сформировать представление о творчестве художников; проследить на примере их творчества рождение нового изобразительного языка, выразившемся в переходе от линии, как главном выразительном средстве

(наследии иконописи средневековья) к светотени, как средству достижения впечатления жизнеподобия. Боттичелли как самый эмоциональный и лиричный художник Возрождения; о линии как главном выразительном средстве его композиций; о поэтической утонченности женских образов. Анализ композиций «Весна» и «Рождение Венеры». Леонардо да Винчи как подлинный основоположник стиля Высокого Возрождения. Композиционные и живописные эксперименты Леонардо да Винчи. Свет и освещенность - как условие и важнейшее средство изобразительности. Учение Леонардо о светотени, применение которого позволяло достичь удивительно тонких эффектов в изобразительной моделировке форм: «сфумато» (от итал. *Sfumato*) - «дымчатой» атмосфере, где предметные очертания почти неуловимы. Портрет Моны Лизы («Джоконда»), «Мадонна в гроте» и «Тайная вечеря». Зарисовки Леонардо как средство познания мира.

Самостоятельная работа: найти материал о том, как обучались итальянские художники, о ранних работах Леонардо.

3.4. Рафаэль

Дать представления о том, что Рафаэль в своем творчестве воплотил самые светлые и возвышенные идеалы гуманизма: он синтезировал достижения предшественников и создал свой идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; что в основе его творческого метода лежит принцип отбора и обобщения жизненных наблюдений. Кратко познакомить с фактами биографии; охарактеризовать периоды творчества. Первые шаги. Анализ композиции «Мадонна Конестабиле». Флорентийский период. «Мадонна в зелени». Выявить влияние на художника творчества Леонардо да Винчи: использование композиционной схемы «Мадонны в гроте» Леонардо да Винчи (заключение изображения в пирамидальную группу). Сравнить композиции портретов «Джоконда» Леонардо и «Дама с единорогом» Рафаэля. Рассказать о том, что погружение в творчество великих мастеров привело к изменению собственного стиля художника. «Портрет Анджеоло Дони» и «Портрет Маддалены Дони». «Наложение» фигур на перспективный фон как характерная черта ренессансной картины. Римский период. Росписи станц Ватикана. Анализ композиций Станцы делла Сеньятура «Афинская школа». Познакомить с алтарной картиной («Сикстинская Мадонна») и самыми значительными портретами позднего периода «Дама под

покрывалом» и «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне». Сделать вывод о том, что творчество Рафаэля является если не энциклопедией, то глубочайшим синтезом Высокого Возрождения и выражением гуманизма в искусстве.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

3.5. Микеланджело

Сформировать представление о творчестве великого художника и борца как отражение высшей точки эпохи Возрождения; о мастере, оставившем произведения, грандиозные по масштабу и силе, воплощающие наиболее прогрессивную идею эпохи: утверждение образа безграничного господства совершенного человека-титана. Рассказать о том, что Микеланджело был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом. Последовательно рассмотреть работы каждой области искусства, в которой он оставил произведения. Скульптура: «Давид», «Пьета». Графика: «Битва при Кашине». Живопись: цикл фресок Сикстинской капеллы («Отделение света от тьмы», «Сотворение Адама», «Грехопадение»). Рассказать о трудностях при написании фресок, о том, что работу он выполнял собственноручно. Архитектура: купол собора св. Петра в Риме. Поэзия: сонеты о творчестве и любви. Рассказать о переломе в мировоззрении художника, который был связан с кризисом ренессансной культуры. Надгробие Медичи. Раскрыть идейное содержание произведения.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

3.6. Венецианская живопись. Тициан

Сформировать представление о расцвете венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. Гармоничная связь человека с природой - как важная особенность творчества Джорджоне. «Юдифь», «Спящая Венера» (Джорджоне). Ранний период творчества Тициана, картины «Вакх и Ариадна», «Любовь земная и небесная», «Венера Урбинская». Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Динарий кесаря», «Несение креста», «Святой Себастьян». Лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

3.7. Творчество Веронезе и Тинторетто

Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения; ощущение зависимости человека от окружающей среды, развитие представлений об изменчивости жизни, утрате идеалов гармонии и целостности и отражении их в произведениях выдающихся живописцев, проявляющихся в замене образов отдельных героев на образ толпы. Праздничное красочное зрелище «пиров» Веронезе, введение в религиозные темы «посторонних персонажей». «Брак в Кане». Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов». Создание иллюзорного пространства в плафонных росписях. «Триумф Венеции». Усилившийся кризис эпохи в творчестве Тинторетто, народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов. «Чудо св. Марка», «Распятие».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения; провести словарную работу: выяснить значение понятия «маньеризм».

3.8. Возрождение в Нидерландах

Сформировать представление об особенностях Возрождения в искусстве Нидерландов: интуиция заменяла научный подход к изображению природы; разработка основных приемов реалистического искусства достигалась путем острого непосредственного наблюдения конкретных единичных явлений. Показать народный характер искусства, сильное влияние фольклора; черты фантастики, гротеска, острой сатиры; глубокое чувство национального своеобразия жизни, а также отображение социальных контрастов в жизни различных слоев общества.

Рассказать об особенностях исторического развития Нидерландов. Деятельность Эразма Роттердамского, введшего в обиход античную мудрость с помощью своих «Поговорок» (1500); об отличии от итальянского восприятия образа человека в мироздании: он признавался наибольшей ценностью среди множества явлений вселенной. В изображении человека художников интересуют характерные и особенные черты, сфера быденной и духовной жизни. Губерт и Ян ван Эйк как основоположники реализма в

Нидерландах. «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Решена», «Портрет четы Арнольфини».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

3.9. Босх и Питер Брейгель Старший.

Сформировать представление о творчестве самобытных художников, которые по разному отразили народное мировоззрение своего времени; развитие творчества Босха на фоне тревожных ожиданий конца света и поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего. Познакомить с работами Х. Босха: «Корабль дураков», триптих «Воз сена», «Сад наслаждений» и Питера Брейгеля Старшего: «Падение Икара», «Слепые», «Охотники на снегу».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

3.10. Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер.

Сформировать представление об особенностях Возрождения в Германии: новое ренессансное осознание миропорядка и места человека в нем рождалось на основе позднеготической традиции и развивалось в двух направлениях: религиозно-мистическом и придворно-аристократическом.

Познакомить с творчеством Альбрехта Дюрера, который сумел достичь в своих произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет», «Портрет молодого человека», «Портрет матери». Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера. «Меланхолия». Рассказать о количестве штудий, этюдов, набросков и разнообразии материалов в творчестве художника. «Зайчик».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

3.11. Орнамент эпохи Возрождения

Сформировать представление о ренессансном орнаменте.

Рассказать о ясности и гармонии ренессансного орнамента, об увлечении античным орнаментом; в орнаментах широко используются листья аканта, дуба, виноградной лозы, различные элементы животного мира в сочетании с изображением обнаженного человеческого тела; применяются

ионики, бусы, меандр, плетенка, чешуя, лента, широко используется мотив раковины. Выделить особое место акантового листа и акантового завитка. Рассмотреть образцы орнаментов, выделить цветное решение.

Самостоятельная работа: скопировать образец орнамента (по выбору); отметить в тетради наиболее характерные черты орнамента эпохи Возрождения.

РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII ВЕКА

Формирование национальных школ. Разрушение целостного поэтического восприятия мира, идеал гармонии и ясности оказывается недостижимым. Титаны, воспетые эпохой Возрождения, уступили место

человеку, сознающему свою зависимость от общественной среды и объективных законов бытия. Стремление к широкому показу действительности привело к многообразию жанровых форм. В изобразительном искусстве самостоятельное значение завоевывают светские жанры: бытовой жанр, пейзаж, портрет, натюрморт. Сложные взаимоотношения и борьба социальных сил порождают разнообразие художественно-идейных течений. Развиваются два больших стиля - барокко и классицизм. Наравне с ними возникает реалистическое искусство. К величайшим мастерам реализма принадлежат - Караваджо, Веласкес, Рембрандт, Хальс, Вермер Дельфтский.

4.1. Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко

Сформировать представление об искусстве барокко как о реализации новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности; раскрыть новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини.

Познакомить с происхождением термина и значением слова «барокко», на конкретных примерах показать, что главная особенность этого стиля - стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры, раскрыть роль католической церкви в формировании стиля.

А). На примере анализа композиционного решения фасада церкви Сан Карло на площади Четырех фонтанов в Риме (1634 - 1667) архитектора Франческо Барромини объяснить характерные особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; трактовку образа объемов

живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное использование ордерной формы ради усиления пластичности и живописности общего решения; любимый декоративный элемент - волута, овал; раскрепованный антаблемент - как почти неизменный признак барочной постройки; эффект оптических иллюзий.

Б). На примере лестницы в Ватиканском дворце архитектора Лоренцо Бернини объяснить эффект оптической иллюзии.

Рассмотреть творчество Лоренцо Бернини (1598-1678) как яркий образец стиля барокко в скульптуре и архитектуре. При характеристике его творчества подчеркнуть сходство с ренессансными мастерами, его разностороннюю одаренность.

А). «Юный Аполлон и Дафна, превращающая в лавр» (1615) - пример работы семнадцатилетнего художника. Фонтан четырех рек в Риме (1648 - 1651). Раскрыть грандиозность заданной церковью программы: обелиск воплощал торжество папского престола.

Б). Площадь св. Петра в Риме - «подобно распростертым объятиям» захватывает зрителя, направляя его движение к фасаду собора.

В). Киворий в соборе св. Петра в Риме (1624 - 1633) - завораживает волнообразным движением колонн.

Г). Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 - 1666) и скульптурная группа «Экстаз св. Терезы» в церкви Санта Мария дела Витория. При анализе произведений увидеть общий театральный прием - свет, льющийся из окна, умение подчинить себе материал.

Д). Портрет Констанции Буонарелли (1635) - один из лучших портретов в творчестве мастера. В заключение рассказать о фантастической работоспособности художника.

Самостоятельная работа: словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», «ансамбль»; записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты творчества мастера.

4.2. Творчество Караваджо

Сформировать представление о том, что революция Караваджо в области формы и иконографии живописи явилась результатом радикального изменения отношений между художником и внешним миром.

Познакомить с деятельностью Караваджо, раскрыть провокационный характер его образов: до Караваджо Иисус Христос и другие святые

изображались на картинах девственно чистыми и непорочными, их образы идеализированы, чтобы завоевать сердца верующих. Именно в это время Микеланджело Меризи да Караваджо начинает создавать свои знаменитые работы. Он говорит, что слава Евангелия состоит в том, что Спаситель был сделан из плоти и крови. И он рисует его, других святых земными и плотскими, как никто до него. Его модели взяты с улиц, таверн, рынков и борделей. Караваджо переворачивает привычные представления о живописи, делая ее более реальной и осязаемой. Натурализм, изображение фигур в натуральную величину, падающий свет, экспрессия светотени помогают добиться иллюзии реальности происходящего на картинной плоскости. Оптический эффект становится основным фактором передачи идеи произведения. Светотень, доведенная до предельной выразительности, является важнейшим композиционным фактором в творчестве Караваджо. Свой метод художник внедрил в исторический жанр. Отвергая иконописные каноны, сцены священных деяний он превращает в «натурную постановку», придает им характер застывшего мгновения и насыщает их как бы документальной убедительностью. Караваджо «Призвание Матфея». Действие света равносильно действию слова.

Рассказать о личности художника. Познакомить с основными произведениями. «Юноша с корзиной фруктов», «Вакх», «Лютнист». Главное в его произведениях - не повествование, а характерный типаж. Обратить внимание на материальность и законченность каждой детали картин. Картина «Корзина с фруктами» - как первое и одно из самых красивых произведений жанра натюрморт. Анализ композиции «Отдых на пути в Египет». «Обращение Павла». «Смерть Марии». Для того чтобы почувствовать суть реформы Караваджо, можно предложить учащимся сравнить характерное произведение эпохи Возрождения и типичную картину художника. Например, образы людей с портретов Рафаэля и образ Христа с картины Караваджо «Трапеза в Эммаусе». Сделать вывод о том, что на портретах эпохи Возрождения человек смотрится величественным, как Бог, а на картине Караваджо Бог и святые похожи на простолюдинов. В заключение рассказать о том, что влияние Караваджо на европейскую живопись шло двумя путями: с одной стороны, свобода в трактовке библейского сюжета, с другой стороны, точное следование живописной манере художника.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальный фильм о творчестве Караваджо.

4.3. Искусство Испании XVII века

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века, о творчестве гениального художника Диего Веласкеса.

Познакомить с особенностями исторического развития Испании. Рассказать о творчестве Эль Греко; раскрыть трагический характер его образов. «Пейзаж Толедо», «Лаокоон» (1610), «Похороны графа Оргаса»(1586). Рассказать о расцвете испанской реалистической живописи, выявить народную основу творчества Х. Риберы «Св. Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642); материальную достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Ф. Сурбараном: «Отрочество Марии» (1641 - 1658), «Молитва св. Бонавентуры» (1629), «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633).

Рассмотреть творчество Д. Веласкеса - вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи». Портреты кисти Веласкеса. «Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия X» (1650), «Портрет шута Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды».

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса.

4.4. Искусство Фландрии XVII века

Сформировать представления о фламандской школе живописи XVII века; о реалистической основе и огромной жизнеутверждающей силе творчества П.Рубенса, о творчестве А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Раскрыть разностороннюю одаренность Рубенса, его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов); особенности личности. П. Рубенс. «Пейзаж с возчиками камней» (утро, день, вечер в одном произведении). Ритмическая организация изображения. Ритм - как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его восприятия.

Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. Натюрморты Ф. Снейдерса.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Рубенса.

4.5. Никола Пуссен и Клод Лоррен

Сформировать понимание принципов классицизма, воплощенных в живописи.

Рассмотреть картины Пуссена, отметить, что в них преобладала античная тематика, даже его пейзажи населены мифологическими героями, которые выступают символом одухотворенности мира. Отметить, что принципы классицизма проявились и в композиции работ художника: она простая, логичная, упорядоченная. Четко отделены пространственные планы, такое разделение подчеркивается и цветом. «Пейзажная трехцветка» в картинах Пуссена. Художник о роли цвета в картине. Школа живописи Пуссена. Сопоставление творчества двух французских художников - классицистов. Своеобразие пейзажей Лоррена: тонкость колорита, виртуозно построенная перспектива, игра тонов, изображение воздуха и света на холсте. Лоррен как основоположник традиций французского пейзажа.

Негативное воздействие норм и правил в художественном творчестве на развитие искусства Франции. Сюжет должен быть лишь из истории, Библии или мифологии; деление композиции на четкие планы; ориентация при выборе пропорций и объемов фигуры лишь на скульптуры античных мастеров; образование должно было проходить лишь в стенах академии.

Самостоятельная работа: сопоставить фрагменты эпоса Овидия «Метаморфозы» и картины Пуссена «Царство Флоры».

4.6 «Малые» голландцы

Сформировать представление о демократизации голландской культуры в первой половине XVII в.; раскрыть ведущую роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве.

Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы». Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы. Охарактеризовать творчество Яна Вермера Делфтского, Питера де Хоха, Я.и СРейсдала, Терборха, Я.Стена и др.

Самостоятельная работа: анализ произведений Вермера Дельфтского и Ф. Хальса.

4.7. Рембрандт

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна - вершине реалистического искусства.

Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Раскрыть огромную духовную значительность и философскую глубину искусства Рембрандта; роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Познакомить с живописной фактурой его полотен. Выявить глубину психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Обратить внимание на высокое мастерство исполнения и глубину содержания в офортах Рембрандта.

Самостоятельная работа: определение характера человека по портретам кисти Рембрандта, выявление художественных особенностей отдельных произведений.

4.9. Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм

Сформировать понятие о «классицизме» как об идейно-художественном направлении и стиле в европейском искусстве 17 века. Обосновать положение, что принципы классицизма были связаны с античностью, которая рассматривалась как этическая и художественная норма. На конкретных примерах выявить характерные черты классицизма: гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность. На примере версальского ансамбля (дворец короля, садово-парковый ландшафт) показать основные черты нового направления в архитектуре. Отметить, что главная идея парка - создать особый мир, где все подчинено строгим законам, и, прежде всего, законам красоты.

Самостоятельная работа: сообщения о Лувре как художественном музее, о Вандомской площади как примере изменения содержательной стороны классицизма, когда искусство превращается в средство идеологической пропаганды. Повторить значение терминов: *фасад, колоннада, ордер, ордерная система, культовая архитектура, ансамбль, перспектива, экстерьер здания, интерьер, пилястры, регулярный парк.*

4.9. Искусство Франции XVIII века. Стиль рококо

Сформировать представление о кризисе абсолютизма во Франции; основополагающее влияние философии просветителей; о сложении стиля рококо как ответвления угасающего барокко.

Познакомить с реалистической наблюдательностью, передачей

психологической сложности чувств в произведениях А. Ватто. Выявить трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Буше.

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о картинах Ж. Б. Шардена.

4.10. Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма XVIII века

Сформировать представление о французском сентиментализме и о возникновении новой волны классицизма.

Познакомить с убеждением философа Дидро о том, что искусство призвано исправлять нравы; картинами Жана Батиста Греза (1725 - 1805), носящими морализаторский характер. Ж. Б. Грез «Паралитик» (1763). Ощущение динамики и праздника жизни в творчестве О. Фрагонара - мастера рисунка и тонкого колориста. Связь с рококо в заостренно-пикантных и вместе с тем ироничных ситуациях. О. Фрагонар «Качели» (1767), «Поцелуй украдкой» (1770-е). Страстность переживаний, душевная взволнованность, творческая импульсивность портретов. О. Фрагонар «Портрет Дидро», «Вдохновение» (1769).

Рассказать об изменении в скульптуре в середине XVIII века: повороте к реализму, сопровождавшемуся поисками героических образов, обращением к античности. Высокие достижения монументальной пластики XVIII века в творчестве Этьена Мориса Фальконе (1716 - 1791). Образ идеальной личности, законодателя страны, о котором мечтали просветители XVIII века. «Медный всадник» в Санкт-Петербурге (1766 - 1782). Многогранность характеристик, психологизм, суровая правда и вера в человека в скульптурных портретах Антуана Гудона (1741 - 1828). Мраморная статуя восьмидесятичетырехлетнего Вольтера (1781).

Самостоятельная работа: сделать записи в тетради; подготовить сообщение о создании «Медного всадника».

4.11. Английская школа живописи XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века.

Раскрыть обличительный характер искусства У. Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Джошуа Рейнолдса - живописца и теоретика искусства. Поэтичность, мечтательность. Одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Томаса

Гейнсборо.

Самостоятельная работа: словарная работа; записать название картин и имена художников.

4.12. Орнамент барокко и классицизма

Сформировать представление об орнаменте двух противоположных систем - барокко и классицизма как наследников эпохи Возрождения, поделивших между собой все его приобретения: барокко унаследовало приобретение души, эмоциональные выводы Возрождения, а классицизм - рассудочную сторону великой эпохи.

Рассказать о том, что стиль орнаментов барокко отвечал своему времени и отражал величие монаршей и аристократической власти. Античный стиль - родитель стиля барокко и классицизма. Отличие в том, что в стиле барокко он преломлен более динамично и криволинейно, а для орнамента классицизма характерна неподвижность симметрии, тяготение к геометризации без символов. Белый цвет в сочетании с золотым - самые популярные барочные цвета интерьера. мода на цветочные орнаменты. На смену спокойным классическим формам кругов и овалов приходят извилистые спирали. Выпукло-вогнутая поверхность стен и деталей интерьера. Орнаментация ткани. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками - основные рисунки тканей этого времени. В композицию узора включали также короны, вазы, корзины. Детали садово-парковой архитектуры. Большие размеры узоров.

Самостоятельная работа: копирование образцов орнамента барокко и классицизма.

РАЗДЕЛ 5. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ X - НАЧАЛА XV ВВ.

Исторически сложившиеся условия развития русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве средневековой Руси.

5.1. Искусство Киевской Руси

Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. Рассказать о реформировании языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси, о первом каменном строении - Десятинной (Рождества Богородицы) церкви; о переносе традиции константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси. Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом - Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать

образцы ювелирного искусства.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (YouTube) документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974.

5.2. Искусство Новгорода

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных и древнейших городов России, чьи памятники культуры не были разгромлены в средние века. Рассказать о современном научном взгляде на происхождение новгородцев, в связи с открытиями новгородских берестяных грамот в XX веке; об устройстве города и особенностях уклада. Познакомить с памятниками архитектуры и изобразительного искусства: устройством новгородского Детинца (крепости); с историей Софийского собора; с бронзовыми сетунскими воротами и др. Выявить характерные черты новгородской архитектуры (использование местного камня-известняка, простая планировка, минимум декора); замена мозаики фресковыми росписями. Рассмотреть идеи и композиции икон «Спас Нерукотворный», «София Премудрость Божия», «Отечество с избранными святыми», «Знамение Богоматери», «Св. Георгий со змеем», «Битва новгородцев с суздальцами».

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета по Интернету (YouTube) «Софийский собор» (автор текста Леонид Лопаницын); перечислить в тетради название святынь собора.

5.3. Владимиро-Суздальская архитектурная школа

Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII-XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами», Успенским и Дмитриевским соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского, храмом Покрова на Нерли; с архитектурой города-музея Суздаля.

Выявить характерные черты владими́ро-суздальской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; деление поверхности стены аркатурно-колончатый поясом (фризом); белокаменное узорочье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте. Рассказать о большой реставрационной работе, проделанной учеными в деле сохранения памятников архитектуры.

Самостоятельная работа: зарисовка мотивов декора стен Владимирского собора.

5.4. Феофан Грек и Андрей Рублев

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV - начала XV (Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма; развитие умения сравнивать почерки художников; воспитывать интерес к наследию русского искусства. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Преображение», «Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора московского Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции. Икона «Св. Троица» (история создания, анализ композиции, богословская символика отдельных элементов). Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово).

Самостоятельная работа: сделать линейную зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание на перетекание линий друг в друга.

Зачет: «Искусство средних веков»

Проверка конспектов и выполненных копий; письменные ответы на три вопроса (по архитектуре, иконописи и декоративно-прикладному искусству); работа с репродукциями.

РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВО РУСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV - XVII ВВ.

6.1. Ансамбль Московского Кремля

Сформировать представления о том, что Москва была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры; развитие культуры опиралось на владимирское наследство; шедевры архитектуры - Успенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Теремной дворец, стены и башни Кремля являются синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Познакомить с легендой возникновения города. Рассмотреть старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века.

Посмотреть документальный фильм «Московский Кремль». Обратит внимание на антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом богатырей в русских доспехах. Рассказать о том, что Кремль и его здания стали образцом, которому стремились подражать другие города

Московского княжества.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об истории и святынях одного из соборов Московского Кремля.

6.2. Своеобразие русской архитектуры

Сформировать представления о своеобразии русской средневековой архитектуры; познакомить с памятниками русской архитектуры и символическим значением отдельных архитектурных форм; развитие образного мышления.

Рассмотреть и зарисовать схематично шесть особенностей средневековой русской архитектуры:

1) **Храмовое многоглавие.** Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и луковичный). Покровская церковь в Вытегре, Вологодская область (1708).

2) **Храмы как памятники важнейшим историческим событиям.** Троицкий собор на Рву в Москве (храм Василия Блаженного) ознаменовал взятие Казани и Астрахани и окончательное освобождение Руси от иноземного ига.

3) **Композиция шатровых храмов** - примета Московской архитектуры второй половины XVI - начале XVII веков. Рассказать о версии ученых о символическом значении шатрового купола как обозначении фигуры Богоматери, заступницы Руси. Церковь Вознесения в Коломенском (постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного).

4) **Огненные храмы 17 века.** Образ мог связываться с сиянием небесных сил. Старый собор Донского монастыря в Москве, церковь Николы Посадского в Коломне и др.

5) **Многорусный тип храма.** Церковь Покрова Богородицы в Филях (1693).

6) **Сооружения, органично соединявшие в себе разные архитектурные типы.** Церковь Рождества в Путинках в Москве (1649 - 1652).

Самостоятельная работа: узнать историю постройки одного из храмов своего города (источник названия, когда и кем построен, выявить к какому типу храмов он относится).

Иконостас

Сформировать представление об иконостасе; о возникновении и развитии иконостаса в византийском искусстве и об особенностях русского

иконостаса. Познакомить с композицией «классического» высокого иконостаса русских храмов 15 - 17 веков. Иконостас Архангельского собора Московского Кремля как общепринятый образец. Рассказать о том, что к началу XVIII века иконостасы в России достигли своего максимального размера. Их содержание стало чрезмерным. Резко выросло декоративное оформление иконостаса, превратившее его в архитектурное произведение.

Самостоятельная работа: познакомиться с иконостасом храма, расположенного недалеко от дома учащегося; посчитать количество рядов; обратить внимание на расположение икон у царских врат; на декоративное оформление иконостаса, на мотивы орнамента; сделать набросок понравившегося орнаментального мотива (по памяти).

Выдающиеся иконописцы. Дионисий и Симон Ушаков

Сформировать представление о том, что творчество Дионисия (около 1440 - около 1505 гг.) определило главное направление в живописи конца XV - начала XVI веков: поиска образа совершенного человека; об исканиях, педагогической деятельности Симона Ушакова (1626 - 1686), стремившегося преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения человеческого лица. Выявить характерные особенности творческой манеры Дионисия и Симона Ушакова: удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений персонажей, праздничный характер изображения Дионисия и телесности, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности построения в работах Ушакова.

Познакомить с работами иконописцев. Росписями Благовещенского и Успенского соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием», росписями Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Образ совершенного человека в творчестве Дионисия обретает ангельские черты. Рассмотреть работы Симона Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского», «Спас Нерукотворный». Сделать вывод о том, что образу Спаса недостает одухотворенности русских икон школы Дионисия, но данное ограничение искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе возможно правдоподобнее живое человеческое лицо.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве иконописцев, перечислить основные произведения.

6.3. Декоративно-прикладное искусство

Сформировать представления об Оружейной палате Московского

Кремля как высшей художественной школе средневековой Руси, в которой сосредоточились основные ремесленные силы; чувство земной красоты, интерес к реальным формам, с одной стороны, с другой - сказочная фантастика - пронизывали все виды художественного творчества.

Орнаментальность, претворявшая мотивы живой природы, была ведущим началом искусства. Сокровища Теремного дворца Кремля. Рассмотреть образцы **ажурной резьбы** (каменная и деревянная резьба Новодевичьего монастыря); **архитектурной керамики** - изразцов (убранство теремка Крутицкого митрополичьего подворья); **эмальерного искусства** (золотая оправа седла «большого наряда» царя Михаила Федоровича); **лицевого и декоративного шитья** (покрыв с изображением Сергия Радонежского с житием - вклад Строгановой в Троицко-Сергиевский монастырь).

Самостоятельная работа: подготовиться к контрольной работе.

Контрольная работа «Искусство Руси XV - XVII вв.»

Проверка конспектов и выполненных копий; письменные ответы на три вопроса (по архитектуре, иконописи и декоративно-прикладному искусству); работа с репродукциями.

РАЗДЕЛ 7. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

7.1. Русское искусство первой половины XVIII века

Дать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; о портретной живописи И. Никитина, А. Матвеева и зодчестве Петербурга как ярком проявлении нового в искусстве. Раскрыть суть реформ Петра I в области художественного образования: приглашенный в Россию деятель искусства обучал русских учеников; основной метод обучения - работа «с образца», образцами, которыми были произведения античности и нового времени; совершенствование мастерства русских учеников в зарубежной поездке; формирование идеи создания Академии художеств.

Рассказать о появлении проектирования в архитектуре и его значимости для распространения творческих идей (гравюры Зубова); о

формировании нового идеала города - регулярно и рационально спланированном едином архитектурном ансамбле; об отказе от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образуя «трезубец»; о появлении нового типа зданий; о барокко как ведущем стиле искусства.

Познакомить с деятельностью в России французского архитектора и инженера Жана-Батиста Леблона, который разработал проект планировки Петербурга. Рассмотреть черты барокко в произведениях Доменико Трезини (соборе Петропавловской крепости, здании Двенадцати коллегий, Гостином дворе). Рассказать об изменениях в области зодчества в середине XVIII века, о том, что теперь лицо эпохи определяют крупные императорские резиденции, частные дворцы, усадьбы, соборы, храмы, монастыри.

Познакомить с художественным языком Франческо-Бартоломео Расстрелли. Зимний дворец. Большой дворец в Петергофе. Екатерининский дворец в Царском селе. Ансамбль Смольного монастыря. Провести композиционный и стилистический анализ памятников. Просмотр фрагмента фильма «Российское искусство XVIII века».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах Петра I, перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов.

7.2. Архитектура второй половины XVIII века

Сформировать представление о том, что искусство этого периода связано с полным освоением идейно-образной системы и языка художественной культуры нового времени, которая становится единственно возможной формой творчества; рассмотреть развитие классицизма на примере архитектуры Петербурга и Москвы; познакомить с именами ведущих архитекторов. Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Создание Академии художеств (1756).

Рассказать о влиянии идей просветительства, течения, возникшем во Франции. Главное в нем - протест против деспотизма и утверждение ценностей человеческого разума, познающего и переустраивающего мир. В России взгляды просветительства раскрываются в области распространения стиля классицизм. Это сказывается в иерархии видов и жанров искусства. Выделяется ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма.

Основой формообразования становится античный ордер. Античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции ложатся в основу работ архитекторов и художников. Античный идеал становится своеобразной призмой, сквозь которую художник видит окружающую жизнь. Здание Академии художеств. Мраморный дворец. Таврический дворец. «Камеронова галерея» в Царском селе. Большой дворец в Павловске.

Рассказать о деятельности русских архитекторов В. Баженова и М. Казакова. Проект Кремлевского дворца, дворцово-парковый ансамбль в Царицыно под Москвой, дом П.Е. Пашкова (Баженов). Петровский дворец, здание Сената в Московском кремле, зал Благородного собрания (Казаков).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; посмотреть документальный фильм «Первый российский скульптор. Федот Шубин в Интернете по каналу YouTube, записать в тетради название основных работ, раскрыть роль мастера в искусстве России.

7.3. Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века

Дать представление о подъеме русской скульптуры и живописи, о развитии жанров изобразительного искусства; познакомить с произведениями мастеров скульптуры Ф. Шубиным, Ф. Гордеевым, М. Козловским; рассказать о создании памятника Петру I французским скульптором Фальконе; выявить своеобразие почерка художников-живописцев портретного жанра Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского. Просмотр фрагмента фильма из цикла Русский музей «Искусство России XVIII века». Обратит внимание на первую русскую картину исторического жанра «Владимир и Рогнеда» А. П. Лосенко.

Самостоятельная работа: подготовиться к зачету, повторить пройденный материал, дать характеристику стилей.

7.4. Русское декоративно-прикладное искусство XVIII века

Сформировать представление о декоративно-прикладном искусстве России XVIII века.

Познакомить с росписью интерьеров, мебелью, фарфором, шпалерами, бронзой, стеклом. Рассмотреть костюм.

Самостоятельная работа: зарисовка мебели, костюма.

Зачет по теме «Стили барокко, классицизм, рококо»

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

РАЗДЕЛ 8. РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

8.1. Искусство первой половины XIX века. Архитектура

Дать представление об общей закономерности развития русской культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму; развитие, связанное с кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли художника в обществе (в нем перестали видеть ремесленника, оценили независимый характер личности и творчества).

Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Определить, что разные виды искусства связали свою судьбу с тем или иным стилем, ибо каждый имел свои специфические особенности: главные достижения архитектуры по-прежнему связаны с классицизмом; живопись получила возможность развивать романтическую концепцию, а скульптура впитала различные стилевые признаки.

К середине века живопись считалась ведущим звеном искусства.

Последовательно рассмотреть отдельные виды пластических искусств. Стиль и характер архитектуры определяют постройки общественного значения. Дать представление о понятии «русский ампир». Рассказать об изменении градостроительных задач: создание городских ансамблей; о стилевых изменениях - усилилось тяготение к строгости, монументальности, пристрастие к дорическому ордеру, гладь стен; об изменении отношений между скульптурой и архитектурой: скульптурные элементы и композиции располагаются не в нишах, а на фоне гладкой стены, раскрывая замысел архитектуры.

А. Н. Воронихин: Казанский собор в Санкт-Петербурге. Тома де Томон: здание Биржи в Санкт-Петербурге. А. Д. Захаров: Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. К. И. Росси: Михайловский дворец, Арка Главного штаба, Александрийский театр, здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге. О. И. Бове: Большой театр в Москве. Посмотреть фильм Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма».

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов; найти в архитектурных строениях своего города памятники XIX века, выполненные в стиле классицизма.

8.2. Скульптура первой половины XIX века

Сформировать представление о расцвете монументальной скульптуры в первую треть XIX века, который был связан с общественно-патриотическим воодушевлением в связи с победой в войне 1812 года; о тесной связи скульптуры с академической школой. Познакомить с прославленными произведениями и их авторами. И. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому в Москве. Ф. Щедрин: Морские нимфы Адмиралтейства. С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский: Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге. Б. И. Орловский: памятник М.И. Кутузову и Барклаю де Толли в Санкт-Петербурге. П. К. Клодт: скульптурные группы на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; составить рассказ о творчестве одного из скульпторов XIX века.

8.3. Живопись первой половины XIX века

Дать представление о развитии живописи от романтизма к критическому реализму, познакомить с вершинами искусства живописи XIX века и их авторами,

Развитие наблюдательности, умения сравнивать, выделять главное.

Познакомить с портретами художника-романтика начала XIX века О. Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. Автопортрет (1809), портреты: Е. Давыдова, А. А. Челищева, А. С. Пушкина. Рассмотреть работы художника-портретиста В. Тропинина, своеобразного антипода Кипренского. Его портреты всегда простые, «домашние», в героях нет особого внутреннего волнения, в портретах есть правда характеров и среды. Портрет сына, портрет Булахова, «Кружевница».

Рассказать о родоначальнике бытового жанра в русской живописи А. Г. Венецианове и его художественной школе в Сафоновке. «Гумно» (1822-1823). «Спящий пастушок» (1824). «На пашне. Весна» (1820-е). Художник воспевал поэзию простой жизни деревни. Его творчество бесконфликтно, основное в его работах - красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы.

К 40-м годам романтизм в основном исчерпал свои силы. В 30-40-е годы на первый план выдвинулась историческая картина, в которой происходило пересечение классицизма и романтизма. На смену исторической

условности пришла историческая правда.

Рассмотреть картину К. Брюллова «Последний день Помпеи». Рассказать о посещении художником раскопок Помпеи, о следовании при разработке композиции письменному свидетельству участника трагедии Плиния Младшего. Брюллов в картине воспроизвел реальную часть города - его конкретные памятники. Выявить контраст между динамикой форм и устойчивостью композиции, что является свидетельством пересечения романтизма и классицизма в одном произведении.

Рассказать о творчестве А. Иванова - главной фигуре живописи XIX века и антипode К. Брюллова. Один стремился к декоративности, легкости, избегал сложных тем (Брюллов), другой, наоборот, шел трудными путями, сам их выбирая. В картине «Явление Христа народу» - главное не эффектность сцены, а тема нравственного преобразования и озарения человека и человечества, тема жизни общества в момент резкой перемены, когда рушатся прежние представления, когда человечество стоит перед выбором нового пути. Отметить диссонанс между чертами классицизма (замкнутость композиции, расположение фигур по принципу барельефа, обращение к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Рассказать о том, что Иванов занимает особое место в истории русской живописи. В своем творчестве он соединяет старое и новое, пользуясь преимуществами того и другого.

Замыкает эволюцию развития русской живописи художник П. Федотов. Рассказать о творческой судьбе художника. Рассмотреть композиции картин «Сватовство майора», «Завтрак аристократа»; рассказать о методах работы художника (поиска занимательного и поучительного сюжета, внимании к деталям, следование натуре). В заключение сказать, что творчество Федотова завершает эволюцию русской живописи первой половины XIX века; отметить высокий уровень достигнутого русским искусством за рассматриваемый период; к высшим достижениям относятся архитектура Петербурга, Москвы и русской провинции, живопись Кипренского, Венецианова, Иванова, Федотова, скульптура Мартоса.

Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения; написать (объем - одна страница) краткое сообщение о творчестве Александра Иванова.

8.4. Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники

Дать представление о состоянии искусства после реформ 60-х годов и поражения России в Крымской войне; о формировании представлений об эффективности прямой критики действительности с целью устранения ее пороков; о формировании понятия об искусстве как «учебнике жизни»; о поисках положительных начал и ценностей жизни в творчестве художников-передвижников. Метод критического реализма лег в основу всей художественной культуры России середины и второй половины XIX века. Принцип правдоподобия - основополагающий.

Творчество Василия Перова. «Проповедь в селе», «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабак у заставы». Центральная тема искусства 60-х - тема обесценивания всех ценностей жизни, где все: от религии до семейных уз - стало предметом корысти. Познакомить с изменением направленности искусства в 70-е годы. Рассказать о деятельности художника Крамского и критика Стасова, мецената П.М.Третьякова. Учреждение молодыми художниками выставочной организации «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871). Рассказать о «бунте 14» в Академии художеств и появлении идеи свободного от официальной опеки искусства. Передвижники решились выйти на свободный рынок и способствовали расширению эстетических представлений русского общества в целом.

Раскрыть смену художественной ориентации искусства с сатирического пути на язык «вечных сюжетов» в творчестве Н. Крамского. Познакомить с программным произведением Крамского «Христос в пустыне» в котором выражена идея трагического раздвоения между необходимостью бросить вызов царству гнета и несправедливости и невозможностью победить иначе, чем ценой самопожертвования, характерная для передовой части общества того времени. Рассказать «о хождении в народ» представителей русской интеллигенции, о вере в силу знания и возможности поднять самосознание народа с помощью образования. Провести параллель между выставочной деятельностью передвижников и «хождением в народ» передовых слоев общества. Сказать о том, что появление героических личностей в обществе способствовало развитию жанра портрета. Герои портретов Крамского - «властители дум»

своего времени: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Л. Толстой, Третьяков. Просмотр фильма о творчестве передвижников из цикла «Третьяковская галерея». Сделать вывод о значении деятельности передвижников в развитии нового искусства и воспитании художественных вкусов русского общества.

Самостоятельная работа: перечислить письменно основные произведения художников-передвижников; написать в тетради (объем одна страница) краткое сообщение о творчестве Г. Мясоедова, одного из передвижников.

8.5. Русский пейзаж XIX века

Сформировать представление об эстетике нового реалистического пейзажа второй половины XIX века, которая возникает на пути критического переосмысления традиций академического и романтического пейзажа; о переходе от изображения исключительных видов и явлений к поэзии, рожденной из прозы, из опыта повседневного общения с природой.

Пленэрные поиски и живописное мастерство С. Щедрина (1791 - 1830). Эволюция творчества И. Айвазовского (1817 - 1900): от романтизма к реализму. Петербургская и московская школы. Живописный метод А. Саврасова. Блестящая техника лиричных пейзажей В. Поленова и Ф. Васильева. Роль Шишкина в развитии реалистического эпического пейзажа. Эффекты света и цвета в картинах А. Куинджи. Совершенство пейзажей И. Левитана. Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников-пейзажистов; сделать описание понравившегося пейзажа.

8.6. Илья Репин

Дать представления о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в живописи связаны с творчеством Репина; познакомить с жизнью и творчеством, выявить особенности творческого почерка и тематики произведений; сделать анализ самых значительных произведений; познакомить с графикой художника. «Бурлаки на Волге», «Протодьякон», «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», графические и живописные портреты: «Портрет М. П. Мусоргского», «Портрет Л. Н. Толстого». Сделать вывод о том, что подлинным источником

творчества художника была современная ему действительность.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; раскрыть содержание одного из наиболее понравившихся произведений.

Василий Суриков и Виктор Васнецов

Дать представления о развитии исторического жанра в творчестве передвижников: от реальной истории к истории легендарной, фольклорной, окрашенной патриотическим энтузиазмом; о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в историческом жанре связаны с деятельностью Василия Сурикова; познакомить с былинным характером картин Виктора Васнецова. Рассказать о происхождении художника из среды казаков, которые осваивали сибирские просторы, о детских впечатлениях, которые сформировали мировоззрение художника и послужили основой его творчества.

Рассмотреть главные картины В. Сурикова: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин». Сделать переход от композиции Сурикова «Степан Разин», основанной на фольклорных традициях, к рассмотрению творчества Виктора Васнецова. Анализ картин «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», «Аленушка». Рассказать о том, что появившаяся в картинах художника способность наделять пейзаж и детали эмоциями пригодилась ему при создании декорации к «Снегурочке». С тех пор к декорации стали предъявлять те же требования, что и к живописной картине.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; раскрыть содержание цикла произведений, написанных Васнецовым на сказочные сюжеты.

8.7. Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Дать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века, которое проявилось в развитии «эkleктики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве.

1). Рассказать о том, что развитие капиталистических отношений

явилось существенным фактором, определившим состояние архитектуры второй половины XIX века. Новые общественно-экономические отношения способствовали появлению: новых материалов и техник строительства; новых типов сооружений (железнодорожных вокзалов, больших крытых торговых помещений, доходных домов); хаотичности застройки; диспропорции и несогласованности в масштабах сооружений; возникновению резкого контраста между центром и окраинами городов.

2). Познакомить с понятием «эkleктика» (смешение «исторических стилей» в одной постройке) как примете, позволяющей отличить здание этого времени от сооружений других эпох.

3). Познакомить с «псевдорусским» стилем. Церковь Воскресения «на крови» в Петербурге (проект А. А. Парланда, 1882), здание Исторического музея (архитекторы А. А. Семенов и В. О. Шервуд), Верхние торговые ряды (здание ГУМа, архитектор А. Н. Померанцев).

4). Познакомить с памятниками монументальной скульптуры, которые несут черты эkleктики: памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (М. О. Микешин). Отметить излишнюю натуралистичность деталей, дробность силуэта.

5). Познакомить с образцом удачного монумента - памятником А. С. Пушкину в Москве (А. М. Опекушина), избежавшего излишней патетики при решении образа. Раскрыть зависимость станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. М. Чижов «Крестьянин в беде», М. М. Антокольский «Иван Грозный».

6). Раскрыть историческую заслугу Антокольского в том, что он стремился сохранить за скульптурой право говорить о значительном, возвышенном и, тем самым, противостоял главенству бытовизма в скульптуре.

Самостоятельная работа: найти постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области).

РАЗДЕЛ 9. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА

9.1. Франциско Гойя

Сформировать представление о творчестве Ф. Гойи, отразившем

героическую борьбу и трагическую судьбу испанского народа.

Рассказать о реакционном характере испанского абсолютизма; познакомить с творчеством Гойи. Цветовая и световая напряженность полотен художника. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов «Каприччос».

Самостоятельная работа: составить рассказ о творчестве художника, перечислить основные произведения.

9.2. Искусство революционного романтизма во Франции

На примере творчества Давида и Энгра углубить понятие о стиле «классицизм», сформировать понятие о стиле «неоклассицизм».

Показать, что новые требования жизни Франции конца 18 - начала 19 века вызвали потребность в новом искусстве, новом языке, новых выразительных средствах.

Особенность творчества Жака Луи Давида: слияние античных традиций, эстетики классицизма с идеями политической борьбы. Понятие о «революционном классицизме». Римская античность как идеал французского буржуазного общества. «Клятва Горациев» как провозглашение новых эстетических взглядов. Картина «Смерть Марата» - пример превращения бытового жанра в жанр исторический. Давид как придворный художник. Портретная галерея Давида.

Жан Огюст Доменик Энгр - один из выдающихся мастеров классицизма в живописи.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Энгра.

9.3. Искусство революционного романтизма во Франции

Сформировать понятие о романтизме как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве.

Показать, как основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях Жерико, Делакруа. Возникновение романтического искусства как оппозиция классицистической школе Давида, оппозиция официальной идеологии эпохи реакции. Борьба «Школы» с романтиками, отрицание их художественного языка.

Теодор Жерико - мастер героических монументальных форм, соединивший в творчестве классицистические черты, черты романтизма и мощное реалистическое начало. «Учителя» Жерико - Караваджо, Тициан,

Рембрандт, Веласкес. Анализ одной из картин художника. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т. Жерико «Офицер конных егерей», «Плот Медузы».

Эжен Делакруа как истинный вождь романтизма. Интерес к произведениям Данте, «Ладья Данте». Анализ картины «Хиосская резня», полной истинного драматизма. Отражение влияния Байрона в полотне «Смерть Сарданапала». Анализ картины «Свобода на баррикадах». Горельеф Ф. Рюда «Марсельеза» («Выступление добровольцев в 1192 году») на Триумфальной арке в Париже.

Самостоятельная работа: доказать, что в творчестве художника одновременно могут сосуществовать черты разных стилей и направлений.

9.4. Романтизм в Англии. Прерафаэлиты

Сформировать понятие о национальных особенностях английского романтизма.

Показать связь английского искусства XVIII - XIX веков с событиями общественно-политической и экономической жизни Англии данного периода. Доказать, что английское искусство вливается в мировое искусство со своим национальным лицом, со своим восприятием действительности, со своим мировоззрением и своей формальной системой.

Познакомить учащихся с особенностями творчества прерафаэлитов. Особенности творчества Джона Констебла, его этюды, их самоценность. Работа на пленэре. Мастерство в передаче мгновенного состояния природы. Творчество Уильяма Тернера как непревзойденного мастера акварели, техники, ставшей наиболее любимой английскими художниками - романтиками. Тернер и Констебл как предшественники импрессионистов. Братство прерафаэлитов, их преклонение перед искусством мастеров раннего итальянского Возрождения. Неприятие ими современной цивилизации. Близость к романтикам.

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу произведений Тернера, Констебла, сбор информации о достижениях

художников-прерафаэлитов в декоративном искусстве, в искусстве оформления книги.

9.5. Реализм во Франции. Барбизонцы

Реализм в искусстве середины XIX века связан с победой прагматизма в общественном сознании, преобладанием материалистических взглядов, господствующей ролью науки.

На примере творчества барбизонцев, а также художников: Камиля Коро, Гюстава Курбе, Оноре Домье показать, что в искусстве этого периода появляются новые темы и новый герой, новые особенности художественного мастерства, свидетельствующие о реалистическом отражении жизни.

История возникновения барбизонской школы, создание жанра реалистического пейзажа. Первый реалистический образ крестьянина в творчестве Франсуа Милле.

«Пейзажи настроения», «интимные пейзажи» Камиля Коро, умение выразить в них личное отношение и настроение.

Творчество Гюстава Курбе. Умение трактовать простые жанровые сцены как возвышенно-исторические; героическая окраска картин провинциальной жизни. Объемность пластической формы, колорит и свет в произведениях Курбе. Программа реализма, созданная Курбе.

Графика Домье, отражение в ней исторических событий, происходивших во Франции в 19 в. Скульптурные бюсты политических деятелей как подготовительный этап для литографического портрета. Язык иносказаний и метафор, гротеск как средство политической сатиры. Влияние Домье на творчество постимпрессионистов

Салонная живопись, ее особенности.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Коро, Курбе, Домье.

9.6. Импрессионисты

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении.

Показать преемственность в художественном творчестве, влияние живописи Делакруа, Курбе, Домье на импрессионистов.

Временные рамки импрессионизма, его предыстория.

Эдуард Мане как центральная фигура прогрессивной художественной интеллигенции Парижа.

Сущность художественного метода импрессионизма - передача

непосредственных впечатлений от окружающей среды, создание живописными средствами иллюзии света и воздуха, богатой световоздушной среды. Письмо чистым цветом, новое восприятие дополнительного цвета.

Разрушение материальности мира. Подмена картины этюдом. Вывод живописи на пленэр.

Влияние импрессионизма при всей его ограниченности на дальнейшее развитие живописи.

Творчество Эдуарда Мане, передача в его произведениях жизни современного города.

Клод Моне как глава импрессионистской школы.

Произведения Камиля Писарро, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Анри Тулуз-Лотрека, Жоржа Сера, Поля Синьяка.

Импрессионизм в скульптуре. Произведения Огюста Родена.

Самостоятельная работа: анализ произведений художников-импрессионистов, выявление в каждом из них особенностей импрессионизма.

9.7. Постимпрессионисты

Отсутствие общей программы и общего метода у художников - постимпрессионистов.

Сформировать понятие о творческой индивидуальности представителей постимпрессионизма, показать сходство и различие произведений Сезанна, Гогена, Ван Гога с картинами импрессионистов.

Поль Сезанн как вождь нового поколения. Колорит в произведениях мастера в качестве проявление живописной стихии. Живописная «отвлеченность» в работах Сезанна.

«Великий голландец» - Ван Гог. Личность художника, трагичность биографии. Секреты эмоционального воздействия его картин. Произведения, оставившие неизгладимый след в мировой культуре. Духовное богатство и художественный талант Ван Гога.

Отказ Поля Гогена от буржуазной цивилизации, «бегство» в экзотические страны. Задача художника, как ее понимает Гоген, - передавать не видимость предметов, а их сущность, идею, используя образ в качестве знака, символа. Намеренная примитивизация формы. Цвет как символ, знак. Декоративность произведений Гогена. Элементы символики в произведениях

Гогена.

Самостоятельная работа: написание сочинений по произведениям постимпрессионистов.

Контрольная работа «Искусство Западной Европы XIX века»

Провести в форме тестирования, которое должно выявить понимание и знания учащихся о разнообразии художественных течений, стилей, особенностей развития изобразительного искусства Западной Европы в XIX веке.

РАЗДЕЛ 10. «ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА»

10.1. Модерн

Стилистика модерна: плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов.

Сформировать понятие «Авангардные направления в искусстве XX века». Показать характерные особенности этих направлений на примере творчества европейских художников XX века.

Определить, что сложность характеристики творческих процессов состоит во множестве противоположных художественных направлений, столкновении авангарда с искусством традиционным, реалистическим.

Проследить особенности стиля модерн в архитектуре: выявление функционально-конструктивной основы здания, отрицательное отношение к традициям ордерной архитектуры, использование пластических возможностей металла и особенностей железобетона, применение стекла и майолики.

Новые образцы зданий: богатые особняки, доходные дома, банки, театры, вокзалы.

Баухауз как идеологический, производственный и учебный центр художественной жизни Европы.

Творчество Антонио Гауди и Ле Корбюзье.

Влияние функционализма на современную архитектуру.

Города-спутники, проблемы, связанные с их строительством.

Работа архитекторов над решением образа отдельного здания, города в целом.

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о творчестве Антонио Гауди, Ле Корбюзье.

Символизм

Сформировать представление о символизме как об интернациональном направлении в искусстве конца XIX века, которое, опираясь на литературу, оказало влияние на все современное искусство.

1). Дать определение понятиям «символ» и «символизм»; рассказать, что первым проявлением символизма можно считать возникновение в Англии в 1848 году «Братства прерафаэлитов», созданного Россетти и Миллесом, которые провозгласили отказ от исторической реальности и одновременно обратились к готическому искусству и живописи 15 века. Д. Г. Россети «Возлюбленная». (1865 - 1866). Д. Э. Миллес «Офелия». (1852).

2) Раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками - Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

3). Рассказать о творчестве Пюви де Шавана, создававшего грандиозные фрески с изображением мирных аллегорий, в которых хрупкие фигуры сохраняют спокойную неподвижность. Его работы отмечены человеческой любовью и нежностью, выраженными аскетичным колоритом и отказом от контура. Пюви де Шаван. «Надежда».

4) Рассказать об обращении Поля Гогена к примитивным истокам с их колдовством и чародейками. Гоген «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» (1897). Синтетический символизм Гогена стремился к объединению духа с существом декоративности.

5) Познакомить с деятельностью группы «Наби» («Пророк») и его лидером Пьером Боннаром; с манифестом вдохновителя группы Мориса Дени (1890): подлинное произведение искусства на службе мысли должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Рассказать о том, что набида интересовались не только литературой, но и религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой. Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892).

6). Рассказать о единственной крупной выставке символистов во Франции «Роза + Крест» (1892 - 1897), после которой вся Европа почувствовала влияние символизма. Символизм отражал страх художников и интеллектуалов перед новым миром науки и машины, миром, в котором не

было уже места Богу. Это проявилось в пессимистических воспоминаниях, в декадентском спиритуализме, в потоке декоративных эффектов.

В заключение определить, что символизм заложил основу творческим исканиям сюрреалистов, повлиял на абстрактные теории Кандинского, Клее.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об одном из направлений в искусстве XX века (фовизме, экспрессионизме, футуризме, кубизме, абстракционизме, дадаизме и сюрреализме).

Стили и направления начала XX века

Сформировать понятие об эволюции художественных стилей и направлений в зарубежном искусстве XX века, отходе от реализма, провозглашении независимости искусства от действительности.

Объяснить причины возникновения различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений, быструю смену их;

А). Фовизм - первое художественное течение в XX веке. А. Марке, А. Матисс, А. Дерен.

Б). Экспрессионизм. Объединения «Мост» и «Синий всадник» в Германии.

В). Футуризм Маринетти, Умберто Боччони, Карло Карра и др.

Г). Кубизм.

Д). Сюрреализм в творчестве Сальвадора Дали, Ив Танги, Андре Массона и др.

Самостоятельная работа: словарная работа: «фовизм», «экспрессионизм», «футуризм», «кубизм», «сюрреализм»; записать названия основных работ.

10.2. Матисс

Сформировать представление о выдающемся художнике XX века Анри Матиссе, открывшем новые возможности цвета, таящуюся в нем лучистую энергию.

Познакомить с красочным, оптимистическим, декоративным характером его творчества. «Танец», «Музыка» (1909 - 1910). «Семейный портрет» (1911). Натюрморты и портреты Матисса: «Красные рыбы» (1911), «Натюрморт с раковиной» (1940), «Цыганка» (1906), «Марокканский триптих» (1912). Декупажи. «Икар», «Джаз» и др. Просмотр художественно-

публицистического фильма о творчестве Матисса.

Самостоятельная работа: сделать сообщение о художнике; копирование понравившейся работы.

Пикассо

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода.

Познакомить с творческим путем художника; раскрыть гуманизм лучших работ. Познакомить с особенностями различных периодов деятельности. «Голубой» и «розовый» периоды. «Старик нищий с мальчиком», «Бедняки на берегу моря», «Девочка на шаре». Период кубизма. «Авиньонские девицы» (1908), «Облокотившийся Арлекин» (1909). Аналитический и синтетический кубизм. «Портрет Вильгельма Удэ» (1910). «Скрипка, висящая на стене» (1903). Тема быка в творчестве художника после поездки в Испанию в 30-х годах. «Натюрморт с Минотавром» (1938). Обличение античеловеческой сущности фашизма: «Герника» (1937). Античная тема в творчестве художника: «Туалет» (1906), «Радость жизни» (1946). Графика: «Голубь мира», «Лицо мира».

Самостоятельная работа: сделать презентацию на тему «Творчество Пикассо».

10.3. Абстрактное искусство

Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве - одном из кардинальных художественных открытий XX века.

На примере творческих работ художников В. В. Кандинского, К. С. Малевича, В. Е. Татлина и Пита Мондриана рассказать об абстрактном искусстве и его роли в искусстве XX века.

Самостоятельная работа: словарная работа: «супрематизм», «супрематическая композиция», «конструктивизм», «неопластицизм».

Контрольная работа «Искусство Западной Европы конца XIX - начала XX века»

Раскрыть, что художественная культура XX столетия - одна из самых сложных для исследования в истории всей мировой культуры. Сформировать

понятия об авангарде и авангардистских течениях.

Показать связь авангарда с особенностями исторической обстановки в мире - потрясениями, катастрофичностью сознания представителей мировой культуры, процессами глобализации.

РАЗДЕЛ 11. РУССКОЕ ИСКУССТВО КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА

11.1. Константин Коровин и Валентин Серов

Дать представление о деятельности двух художников, в чьем творчестве ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX - начала XX века.

А). Рассказать о дружбе двух различных по темпераменту художников, о связи с деятельностью мамонтовского кружка, который был своеобразной кузницей идей и форм нового русского искусства.

Б). Познакомить с работами К. Коровина - яркого представителя русского импрессионизма; увидеть сходство с пейзажами французских импрессионистов; выявить своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; отметить роль художника в изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься как самостоятельное произведение искусства. «Зимой» (1894). «Париж. Бульвар Капуцинок». (1911). «Рыбы, вино и фрукты» (1916).

В). Познакомить с этапными для русского искусства и творчества В. Серова работами: «Девочка с персиками» - ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому»; юность, весна жизни - тема произведения; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой, Шаляпина несут черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой - образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. «Похищение Европы» - поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников.

Сделать вывод о том, что произведения, относящиеся к последним

годам жизни, созданы как бы разными художниками, но отражают основную черту искусства конца XIX - начала XX века: переход от метода прямого изображения действительности в формах самой действительности к методу поиска художественного образа и формы, косвенно выражающих содержание современности.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; сделать описание одной понравившейся работы.

Михаил Врубель

Сформировать представление о творчестве М. Врубеля как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм.

Кратко познакомить с фактами биографии; обратить внимание на особенность почерка художника, колорита; отметить абсолютное чувство ритма, линии, цвета; рассказать о том, что мир образов Врубеля появлялся из его фантазий; что он работал сразу, по воображению, а не с натуры; образам героев часто придавал свои черты; «работал, как дышал». «Девочка на фоне персидского ковра» (1886). Иллюстрации к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон»: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно», «Тамара и Демон». Картины «Демон (сидящий)» (1890), «Демон поверженный» (1902), «Портрет СИ. Мамонтова» (1897), «К ночи» (1900), «Пан» (1899), «Царевна-лебедь» (1900), «Сирень» (1900). Декоративные панно «Испания» (1894) и «Венеция» (1893). Скульптуры «Волхова» и «Мизгирь». Эскизы декоративных блюд, камина для Абрамцева. Декорации к операм Н. Римского-Корсакова. Костюмы для театральных образов жены художника: «Царевна Волхова» (1898). Графические листы «Автопортрет», «Букет сирени».

Сделать вывод о том, что универсализм дарования, беспредельная фантазия, необычайная страстность отличают Врубеля от его современников.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; посмотреть в Интернете иллюстрации; найти

материал о художнике - символисте Борисове-Мусатове, собрать информацию и записать в тетради сообщение о картине «Водоем».

11.2. «Мир искусства»

Сформировать представление о художественном объединении «Мир искусства» как о крупном эстетическом явлении русской культуры рубежа веков, утвердившем в искусстве новые вкусы и проблематику, вернувшем искусству - на самом высоком профессиональном уровне - утраченные формы книжной графики; о создателях театрально-декоративной живописи, приобретшей их усилиями европейское признание, «открывших» заново русское искусство XVIII века.

1). Кратко рассказать о формировании объединения из кружка одноклассников, изучавших самостоятельно искусство и решивших на своем опыте, что путем умелого воздействия можно воспитывать вкусы широких слоев русского общества, прежде всего, через знакомство с произведениями мирового искусства. Эта благородная просветительская задача стала главной в их деятельности.

2). Раскрыть эстетическую позицию группы: все, что любит и чему поклоняется художник в прошлом и настоящем, имеет право быть воплощенным в искусстве, независимо от злобы дня; единственным чистым источником красоты является само искусство.

3) Познакомить с воплощением мечты о соединении различных искусств (живописи, литературы, музыки, театра) на практике, создание журнала в 1899 году, проведение регулярных выставок под эгидой «Мира искусства».

4). Раскрыть роль С. Дягилева - мецената и организатора выставок, а впоследствии - организатора гастролей русского балета и оперы за границей.

5). Познакомить с программными произведениями ведущих художников объединения.

К. Сомов - портрет художницы Мартыновой «Дама в голубом» (1897 - 1900).

А. Бенуа «Прогулка короля» (1906). А. Бенуа. Графическое оформление «Медного всадника» (1903 - 1922).

Л. Бакст «Terror antiquus», декорации и костюмы к «Шехерезаде»

Римского-Корсакова, «Жар-птице» Стравинского (1900).

Е. Лансере «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905).

М. Добужинский «Человек в очках» (1905-1906).

Н. Рерих «Заморские гости» (1901).

Б. Кустодиев «Купчиха за чаем» (1918), «Масленица».

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; посмотреть по Интернету иллюстрации работ художников; перечислить в тетради главные произведения.

11.2. «Союз русских художников»

Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников», который сыграл значительную роль в отечественном изобразительном искусстве и имел воздействие на формирование советской живописной школы.

Познакомить с историей объединения. Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре художников «Союза русских художников». Выявить своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре. Познакомить с работами И. Э. Грабаря, обратив внимание на интерес художника к разложению видимого цвета на спектральные, чистые цвета. Выявить повышенное декоративное чувство цвета в работах Ф. А. Малявина. Познакомить с работами К. Ф. Юона, С. Ю. Жуковского, которых привлекала задача создания образа старинных русских городов. Увидеть романтическое настроение картины А. А. Рылова «Зеленый шум» (1904). Познакомить с работами Паоло Трубецкого - одного из ярких представителей импрессионизма в скульптуре.

Визуальный ряд: И. Э. Грабарь «Сентябрьский снег» (1903), «Февральская лазурь» (1904), «Мартовский снег» (1904); Ф. А. Малявин «Вихрь» (1906), «Крестьянская девушка» (1910-е), «Гости» (1914); К. Ф. Юон «Мартовское солнце» (1915), «Троицкая лавра зимой» (1910); С. Ю. Жуковский «Брошенная терраса» (1911), «Радостный май» (1912), «Плотина» (1909); П. Трубецкой «Дети» (1900).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти материал о творчестве А. С. Голубкиной.

«Голубая роза»

Сформировать представление о «русском символизме».

Рассказать о выставке последователей Борисова-Мусатова под названием «Голубая роза», о синтезе искусств, о воздействии на художников стилистики символизма и модерна (плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов); рассмотреть единство и особенности творчества лидеров.

А). Познакомить с деятельностью ведущего художника П. Кузнецова, создавшего декоративное панно-картину, в которой стремился отойти от житейской конкретности, показать единство человека и природы, устойчивость вечного круговорота жизни и природы, рождение в этой гармонии человеческой души. Отметить обращение к классическим традициям мирового искусства в поисках своего большого стиля.

Б). Познакомить с деятельностью М. С. Сарьяна, создавшего в пейзажах образ экзотического Востока: Ирана, Египта, Турции. Отметить, что ориентальные произведения Сарьяна с их цветовыми контрастами появились раньше работ Матисса. Обратить внимание на жизнерадостный характер декоративных полотен художника. Сделать предварительный вывод о том, что Кузнецов и Сарьян разными путями создавали поэтический образ красочно-богатого мира, один - опираясь на традиции древнерусского искусства иконы, другой - древнеармянской миниатюры. В период «Голубой розы» их объединял интерес к ориентальным мотивам, символические тенденции.

В). Познакомить с остро-декоративными натюрмортами, театральной фантастикой, лубочной стилизацией станковых картин Н. Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина.

Визуальный ряд: П. Кузнецов «Голубой фонтан» (1905), «Мираж в степи» (1912), «Вечер в степи» (1912); М. Сарьян «Улица. Полдень. Константинополь» (1910), «Идущая женщина» (1911), «Финиковая пальма» (1911); С. Ю. Судейкин «Пионы» (1908), «Маскарад» (1907); Н. Н. Сапунов «Цветы и фарфор» (1914); дополнительно: Феофан Грек «Троица»; фреска церкви Спаса Преображения в Великом Новгороде.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; посмотреть в Интернете иллюстрации.

11.3. Ранний русский авангард

Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» и их окружении - как о художниках России начала XX века, избравших путь постимпрессионизма, поклонниках примитивного народного искусства, кубизма и фовизма.

Кратко охарактеризовать причины возникновения объединения; познакомить с составом участников, с целями и задачами художественного объединения, выступавшего яростным противником предшествующего искусства. Выявить принципы деятельности: отвержение всего смутного, таинственного, недосказанного в искусстве; утверждение предмета и предметности; интенсивность цвета. Рассказать о натюрморте как любимом жанре «бубново-валетовцев», отметить подчеркнутую плоскость холста, ритм цветовых пятен. И. И. Машков «Синие сливы» (1910), «Натюрморт с камелией» (1913); П. П. Кончаловский «Агава» (1916), «Сухие краски» (1913); А. В. Куприн «Натюрморт с книгами и свечой» (1911-1912). Познакомить с портретами, построенными на выделении в образе какой-нибудь одной яркой черты. П. П. Кончаловский - портрет Г. Якулова (1910), «Матадор Мануэль Гарт» (1910); И. И. Машков «Портрет дамы с фазаном» (1911). Выявить сходные черты работ художников в трактовке образов с народным лубком, вывеской, росписью изразцов. Рассказать о подоплеке тяги к примитивизму - поиск обретения непосредственности и целостности художественного восприятия. Познакомить с бунтарским творчеством М. Ф. Ларионова, отметить обращение к предметам прозаичным и грубым, тусклым и не цветным, построенным на гармонии сближенных цветов. М. Ф. Ларионов «Отдыхающий солдат» (1911). Показать работу Н. С. Гончаровой, работавшей в подобной стилистике. «Мытье холста» (1910). Рассказать об обращении художницы к религиозному искусству, переосмыслении опыта иконописи. Н. С. Гончарова «Четыре евангелиста». Выявить влияние на творчество художников «Бубнового валета» авангардных направлений: фовизма, кубизма и футуризма. Познакомить с картинами А. В. Лентулова «Звон Колокольня Ивана Великого» (1915), «Василий Блаженный» (1915). Обратить внимание на то, что обращение к языку авангардного искусства

помогает художнику создать выразительный образ, гармония которого разрушена нервным восприятием современного человека, обусловленным индустриальными ритмами. Познакомить с работами М. Шагала «Я и деревня» (1911), «Над Витебском» (1914), «Венчание» (1918), создававшего фантазии, близкие западному экспрессионизму и народному примитиву. Познакомить с работами К. Петрова-Водкина «Купание красного коня» (1912), «Мать» (1915), в произведениях которого материальность сочетается с почти фовистской яркостью цвета и приемами древнерусской иконописи.

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ и имена их авторов, подробнее познакомиться с творчеством П. Филонова и К. Петрова-Водкина.

РАЗДЕЛ 12. ИСКУССТВО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

12.1. Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны

Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и искусства.

Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. «Окна сатиры РОСТА». Плакаты М. М. Черемных и В. В. Маяковского. Творчество Д. С. Моора и В. Н. Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Б. М. Кустодиева, К. Ф. Юона, А. А. Рылова.

Самостоятельная работа: записать названия работ, сделать сообщение о творчестве «Окон сатиры РОСТА» и деятельности В. Маяковского.

12.2. «Четыре искусства», АХРР и ОСТ

Сформировать представления об искусстве 20-х годов, когда появились объединения, стремившиеся не только продолжить развитие традиций реализма, но и создать современный язык на основе синтеза традиций классической культуры и формальных поисков авангарда.

Кратко охарактеризовать сложившуюся историческую и социальную обстановку; познакомить с трудным положением художников в первые годы советской власти, с необходимостью доказывать нужность своего творчества новому государству рабочих и крестьян; с поиском образов, созвучных эпохе

перемен. Рассказать о продолжении традиций реализма в обществе «Четыре искусства» и Ассоциации художников революционной России (АХРР); о новаторстве Общества станковистов (ОСТ), которых привлекал язык плаката и «монтажа», приема, взятого из кинематографа.

Визуальный ряд: Д. С. Моор «Красный подарок белому пану», плакат (1921). В. Н. Дени «Капитал», плакат (1919). Е.М. Чепцов «Заседание сельской ячейки» (1924). А. Рылов «В голубом просторе» (1918). М. Б. Греков «В отряд к Буденному» (1923), «Тачанка» (1925), «Трубачи Первой Конной» (1934). Г. Г. Ряжский «Автопортрет» (1928). Касаткин «Делегатка» (1927), «Вузовка» (1926). А. А. Дейнека «Оборона Петрограда» (1928). К. Петров-Водкин «Смерть комиссара» (1928), «1919 год. Тревога» (1934 - 1935), «Портрет Ахматовой» (1922). П. П. Кончаловский «Портрет Наталии Петровны Кончаловской, дочери художника» (1925). И. Машков «Снедь московская. Мясо, дичь», «Хлебы. Снедь московская» (1924).

Самостоятельная работа: записать названия произведений, выделить главное в деятельности группировок «АХРР», «ОСТ», «4 искусства».

12.3 . Искусство 30-х годов

Сформировать представление об искусстве 30-х годов.

Познакомить с картинами историко-революционной тематики в творчестве Б. В. Иогансона: «На старом уральском заводе», «Допрос коммунистов»; отражение жизни советского народа в творчестве А. А. Дейнеки, А. А. Пластова, К. Н. Истомина; тема спорта в творчестве А. А. Дейнеки, А. Н. Самохвалова.

Рассказать о расцвете портретной живописи. Создание М. В. Нестеровым галереи портретов советской интеллигенции. Портретные работы П. Д. Корина.

Познакомить с развитием пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю.И. Пименова, пейзажи В. К. Былиницкого-Бирули, Н. П. Крымова.

Натюрморт в творчестве И. И. Машкова, П.П. Кончаловского.

Рассказать о ведущем значении реалистической книжной иллюстрации. В. А. Фаворский, Е.А. Кибрик.

Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница» для советского павильона на Всемирной выставке в Париже (1937). Портретные работы В. И. Мухиной, С. Д.

Лебедевой.

Строительство Московского метрополитена.

Самостоятельная работа: записать названия основных работ; сделать сообщение о творчестве В.А. Фаворского, Е. А. Кибрика, В.И. Мухиной, А. А. Дейнеки.

12.4. Искусство в период Великой Отечественной войны.

Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны.

Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и негибаемого мужества советского человека. Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И. М. Тоидзе, В. Б. Корецкого. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов. Графические серии Д. А. Шмаринова и А. Ф. Пахомова. Отражение массового героизма народа в живописи. А. А. Дейнека «Оборона Севастополя». А. А. Пластов «Фашист пролетел», С. В. Герасимов «Мать партизана». Патриотическая роль исторической живописи. П. Д. Корин - триптих «Александр Невский». Военный пейзаж в творчестве А. А. Дейнеки и Г. Г. Нисского. Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. И. Мухиной, Е. В. Вучетича. Образы народных героев в творчестве М. Г. Манизера: «Народные мстители», «Зоя».

Самостоятельная работа: сделать сообщения о творчестве Кукрыниксов, графических сериях Д. А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова и др.

12.5. Искусство конца 40-х начала 80-х годов

Сформировать представление о развитии видов и жанров советского искусства с конца 40-х - до начала 80-х годов; выявить наиболее значительные произведения.

Познакомить с основной тематикой советского искусства на примере работ наиболее ярких художников эпохи. Обращение к темам прошедшей войны. Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве. Отражение труда советских людей. Портрет как создание образа современника; развитие жанра исторического портрета в творчестве С. П. Викторова. Определяющая роль эпического пейзажа. Натюрморт в творчестве В.Ф. Стожарова. Создание образа героя в монументальной и

портретной скульптуре.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о художниках 60-х годов, представителях «сурового стиля».

12.6. Декоративно-прикладное искусство советского периода.

Сформировать представления о возрождении художественных промыслов.

Познакомить с художественными промыслами России.

А). Лаковая миниатюра: Палех, Мстера, Федоскино.

Б). Роспись по дереву: Хохломская, Городецкая роспись и росписи Северной Двины и Мезени.

В). Резьба по кости и изделия из рога.

Г). Русская глиняная игрушка: Дымковская, Каргапольская, Филимоновская.

Д). Русская деревянная игрушка: игрушка русского Севера; нижегородская «топорщина», Сергиевпосадская игрушка, полхов-майданские тарарушки, Богородская игрушка, Матрешки.

Е). Павловопосадские платки.

Ж). Вышивка «Орловский спис», «Горьковский гипюр» и др.

3). Кружево: елецкое, вологодское и др. *Самостоятельная работа:* подготовить доклады по теме урока.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- Знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;

- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;

- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;

- умение выделять основные черты художественного стиля;

- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выразить к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

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

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования.

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

- контрольные работы,
- устные опросы,
- письменные работы,
- тестирование,
- олимпиада.

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета "История изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 5 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным учреждением самостоятельно. Образовательным учреждением должны быть разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

2. Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.

5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
4. Выполнены практические работы не совсем удачно.
5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками.
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.
5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету. *Виды внеаудиторной работы:*

- выполнение домашнего задания;
- подготовка докладов, рефератов;
- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности

к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),
- развивающую (развитие познавательных способностей учащихся - их внимания, памяти, мышления, речи),
- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности - честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, рефератов) учащихся:

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;
- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска.
2. Другие средства обучения:
 - **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски,
 - **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники,

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи

3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.

VI. Список рекомендуемой методической литературы

1. Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009.

2. Борзова Е.Л. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2012.

3. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-

4. 19 столетий. -М: АСТ, 2011.

5. Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009.

6. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб:

7. ДБ, 2013.

8. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М:

9. Высшая школа, 2004.

10.История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008.

11.Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя

12.Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006.

13.Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до

14.Небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2011.

9.Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004.

10. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. -М: ВЛАДОС, 2004.

11.Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: Галарт, 2011.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО
«ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
И.А. Решетнева
«08» июня 2021 г.



Предметная область
Пленэрные занятия

Программа по учебному предмету
«Пленэр»

РАЗРАБОТЧИК
Крючкова Т.И.
преподаватель изобразительных
искусств
высшей категории

РЕЦЕНЗЕНТ
Позднякова Л.Н.
Доцент кафедры Дизайна
«МГУТУ им. Е.Г. Разумовского»

Структура программы учебного предмета

I. 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;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цели и задачи учебного предмета;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Содержание тем и разделов*

- Требования к уровню подготовки обучающихся

- **Формы и методы контроля, система оценок**
- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

VI. Список рекомендуемой методической литературы

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*

Программа учебной дисциплины «Пленэр» является частью дополнительной образовательной рабочей программы «Изобразительное искусство», разработанной на основе и с учётом типовых программ!!!!!!!, срок реализации 4 года.

Учебная дисциплина входит в федеральный компонент, обязательной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств «Живопись» со сроком обучения 5 лет, для детей, потупивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте – 10-12 лет.

Содержание программы учебного предмета «Пленэр» направлено на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Данная программа разработана в целях конкретизации содержания дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств «Живопись», разработанной на основе ФГТ с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Программа учебной дисциплины дает распределение учебных часов по крупным разделам курса, содержит распределение учебного материала по годам обучения и отдельным темам, а также определяет конкретные виды художественно-творческой деятельности учащихся.

Учебная практика (пленэр) является частью процесса обучения в детских художественных школах. Она проводится обычно после годовых итоговых работ, в начале лета, и является продолжением классных учебных занятий по рисунку, живописи и композиции.

На пленэре дети учатся изображать окружающую действительность, передавая при этом световоздушную перспективу и естественную освещенность. Выполнение этих сложных даже для профессионального творчества задач связано с глубоким изучением природы в естественной природной среде. Здесь необходимы навыки по всем творческим дисциплинам (рисунку, живописи, композиции). Пленэр является хорошей школой для дальнейшего развития этих навыков.

При обучении навыкам передачи световоздушной перспективы педагог должен учитывать индивидуальные качества ребенка, возрастные

особенности его психики. Во время пленэра учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают объекты живой природы, особенности работы над пейзажем; познают способы передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законы линейной перспективы, равновесия, плановости. На пленэре учащиеся изображают архитектурные мотивы, городские и сельские пейзажи и т.п. При этом длительные задания чередуются с краткосрочными, живописные работы с работами по рисунку.

В настоящей программе представлен подробный перечень заданий и тем, определен характер каждого из них, а также материал и время его выполнения.

Предложенная образовательная программа педагогически целесообразна потому, что отобранный дидактический материал для занятий и соответствующие приемы и методы обучения позволяют воспитывать в массе своей грамотного, равнодушного к окружающей природе зрителя, ценителя культурного наследия родного края, страны и зарубежной художественной культуры.

Достижению подобных результатов способствует применение, наряду с традиционными, таких дидактических принципов как:

- индивидуализации;
- оптимизации;
- создания благоприятного эмоционального фона обучения.

Принцип индивидуализации является центральным в системе дополнительного образования и направлен на формирование индивидуального стиля в процессе реализации практической, самостоятельной деятельности ребенка.

Принцип оптимизации обеспечивает максимально возможную эффективность решения педагогических задач путем выбора оптимальных форм обучения, оптимальности распределения активности учащихся, оптимального выбора методов и средств обучения, а также оптимального сочетания методов преподавания и контроля.

Среди дидактических средств реализации данных принципов приоритет отдается группе методов стимулирования и формирования мотивации к учебной деятельности, к которым относятся:

- методы эмоционального стимулирования (эмоционального закрепления, наведения, коррекции - создания ситуаций удивления и успеха; использование игровых форм учебной деятельности; развитие чувства комического; поощрение и порицание в обучении);

-методы развития познавательного интереса (формирование готовности восприятия учебного материала с применением опорного принципа сочинения художественного образа; стимулирование занимательным содержанием);

-методы формирования ответственности и обязательности (формирования понимания личностной значимости учения; предъявления учебных требований и оперативного контроля);

-методы развития творческих способностей и личностных качеств учащихся (развитие индивидуальности; создание проблемных ситуаций в обучении; выполнение творческих заданий; организация совместного обсуждения продуктивной деятельности учащихся и др.).

Средства осуществления практических действий включают художественные материалы (краски, кисти, графические материалы и пр.), специальное оборудование (этюды, раскладные стулья и др.). Сюда относятся и средства окружающей действительности, не создаваемые специально для учебного процесса, но используемые в нем с указанной целью.

Выбор и сочетание конкретных методов и средств обучения осуществляется по следующим критериям - соответствию:

- целям и задачам обучения;
- принципам обучения;
- содержанию данной темы;
- учебным возможностям учащихся;
- имеющимся условиям и отведенному времени для обучения;
- возможностям самих учителей, которые определяются их предшествующим опытом, уровнем теоретической и практической подготовленности, личностными качествами.

Перечисленные выше дидактические принципы и средства организации адаптивного обучения учащихся изобразительному искусству, опираются на последние достижения современной педагогической науки и обеспечивают педагогическую целесообразность предложенной образовательной программы.

2. Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 4 года со второго класса, предназначен для учащихся 11-15 лет (2-5 классы).

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

Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, а также - одну неделю в июне месяце. Самостоятельная работа проводится в счет резервного времени.

Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 часов в год, самостоятельная работа (домашнее задание) может составлять 21 час в год.

Виды учебной работы	Всего часов	При нормативной нагрузке – 4 лет				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Общая трудоемкость	196	-	49	49	49	49
Аудиторные занятия	112	-	28	28	28	28
Самостоятельная работа (всего)	84	-	21	21	21	21
Вид промежуточной аттестации (контрольная, зачет, экзамен, творческий просмотр)		-	ТП	ТП	ТП	ТП

ТП - творческий просмотр

- *Форма проведения учебных занятий*

Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме мелкогрупповых практических занятий (численностью от 4 до 10 человек) на открытом воздухе. В случае плохой погоды уроки можно проводить в краеведческом, зоологическом, литературном и других музеях, где учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки бытовой утвари, наброски чучел птиц и животных.

- *Цели и задачи учебного предмета*

Цели:

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний;
- воспитание любви и бережного отношения к родной природе;
- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения.

Задачи:

- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;

- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры;
- приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре;
- формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

Специальные дидактические задачи обучения:

1 класс

- Преодоление стереотипа в цветовом решении пейзажа. Приобретение навыка передачи освещения, состояния воздуха; многокрасочность палитры, тоновые отношения. Изучение последовательности в работе. «Постановка глаза».
- Решение зелени, как отражение сложного взаимодействия различных оттенков зеленого, обусловленного световоздушной средой. Изучение воздушной перспективы, технических приемов решения травы, деревьев, неба, воды и т.п.

2 класс

- Решение больших цветовых и тоновых отношений неба, земли, зелени, воды и т.д. Освоение принципов выбора мотива, его композиционного решения. Совершенствование техники работы акварелью. Решение пространственных задач. Выполнение зарисовок архитектурных построек, набросков животных в движении.

3 - 4 классы

- Колористическое решение пейзажа, передача состояния: пасмурно, солнечно, вечер, утро и т.п. Изучение особенностей выбора характерных мотивов, их тематическая направленность. Совершенствование техники

работы: выполнение а`la prima коротких этюдов на состояние, многослойной живописи с лессировками, с подробной проработкой деталей.

- Перед выходом на пленэр необходимо настроить ребят на серьезную, увлекательную работу, создать творческую атмосферу: провести небольшую беседу с показом этюдов из методического фонда, репродукций работ мастеров акварельной живописи, графики (например: этюдов Т.Остроумовой-Лебедевой, В.Серова, М.Врубеля, В.Сурикова, рисунков И. Шишкина).

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

- *Методы обучения*

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения: словесный (объяснение, беседа, рассказ);

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); практический;

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

- **материальные:** индивидуальные художественные принадлежности, натюрмортный фонд;

- **наглядно - плоскостные:** наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, иллюстрации;

• **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;

• **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

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

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- *Учебно-тематический план занятий, 1 год обучения*

№ п\п занятий	Дата	Кол-во часов	Наименование темы
1		2,5	Тема :Этюды цветов и трав
2		3	Тема: Зарисовки листьев и ветвей различных пород деревьев
3		3	Тема: Зарисовка и этюд цветущих растений в среде
4		2,5	Тема: Этюд стволов деревьев
5		3	Тема: Этюд чучела птицы на фоне травы
6		2,5	Тема: Рисунок веток сосны
7		2,5	Тема: Зарисовки деревьев разных пород
8		3	Тема: Этюды с деревьями
9		3	Тема: Рисунки людей и животных
10		3	Тема: Этюд поляны в окружении деревьев
Всего:		28	

- *Содержание учебного предмета*

В 1 классе изучается многообразие растительного мира; характерные особенности отдельных растений, цветов, деревьев; выполняются этюды пейзажа. Задачами этого периода являются: развитие наблюдательности, изучение природы родного края, обретение навыка передачи связи изображаемых объектов со средой, воздушной перспективы, выделении главного. На всех этапах работы нужно обращать внимание на выразительность композиции листа.

№ п\п тем	Кол-во часов	Содержание программы	1 класс

1	2,5	<p>Тема: Этюды цветов и трав</p> <p>Задачи: выбор характерного растения; передача пропорций, движения; цветовое решение без связи с фоном (силуэт); изучение разнообразия растительного мира, передача характерных особенностей цветов и трав.</p> <p>Материалы: бумага, акварель.</p>
2	3	<p>Тема: Зарисовки листьев и ветвей различных пород деревьев.</p> <p>Задача: изучение и передача характерных особенностей листьев различных пород деревьев.</p> <p>Материалы: перо, тушь, карандаш.</p>
3	3	<p>Тема: Зарисовка и этюд цветущих растений в среде.</p> <p>Задача: Изучение и передача характерных особенностей цветка в среде, выбор группы цветов с листьями, передача пропорций, выявление главного, обобщение окружающего пространства.</p> <p>Материалы: бумага, акварель, карандаш.</p>
4	2,5	<p>Тема: Этюд стволов деревьев.</p> <p>Задачи: развитие наблюдательности и выбор выразительного ствола березы: изучение особенностей и характер ствола березы, выделение главного, влияние среды на цвет.</p> <p>Материалы: бумага, акварель.</p>
5	3	<p>Тема: Этюд чучела птицы на фоне травы.</p> <p>Задачи: изучение влияния среды на предмет: передача характера чучела птицы, рефлексов, связи со средой.</p> <p>Материалы: бумага, акварель.</p>
6	2,5	<p>Тема: Рисунок веток хвойных деревьев.</p> <p>Задачи: выбор характерной ветки, изучение и передача особенностей конструктивного построения ветки, расположения иголок.</p>

		Материалы: бумага, карандаш.
7	2,5	Тема: Зарисовки деревьев разных пород. Задачи: развитие наблюдательности, изучение различных пород деревьев, выбор композиции, передачи пропорций и характерных особенностей строения ствола и ветвей деревьев. Материалы: бумага, карандаш, перо, тушь.
8	3	Тема: Этюд с разными породами деревьев. Задачи: развитие наблюдательности, изучение различных пород деревьев; выбор композиции, передача пропорций и характерных особенностей различных пород деревьев; решение работы в цвете, изображение листьев на фоне неба и дальнего плана. Материалы: бумага, акварель.
9	3	Тема: Зарисовки людей и домашних животных. Задачи: развитие наблюдательности и остроты восприятия предметов, навыков в работе кистью, передача пропорций и движения. Материалы: бумага, акварель, кисть.
10	3	Тема: Этюд поляны в окружении деревьев. Задачи: развитие способности цельного восприятия природы; выбор композиционного решения этюда; передача пространства, глубины. Материалы: бумага, акварель.
Всего:	28	

Учебно-тематический план занятий ПЛЕНЭР, 2 год обучения.

№ п\п занятий	Дата	Кол-во часов	Наименование темы
---------------	------	--------------	-------------------

1		3	Тема: Эюрод предметов домашнего обихода на фоне сельской постройки
2		3	Тема: Зарисовки деревьев и их частей. Тема: Эюрод дерева на фоне неба
3		3	Тема: Зарисовки групп деревьев Тема: Эюрод группы деревьев и кустарников
4		3	Тема: Рисунок строения (группы строений) с отдельными деревьями, кустарниками и их группами
5		2,5	Тема: Эюрод пейзажа с деревьями и архитектурными сооружениями
6		2,5	Тема: Зарисовки деревьев, строений и их отражений в спокойной воде
7		2,5	Тема: Эюроды с изображением глади воды (с передним планом)
8		2,5	Тема: Зарисовки лодок, судов на воде
9		3	Тема: Эюрод пейзажа с изображением водной поверхности и плавающих объектов на ней
10		3	Тема: Рисунки жилых домов, прилегающих построек, предметов быта.
Всего:		28	

Содержание учебного предмета

Во 2 классе учащиеся продолжают углубленно изучать природу, свой край. Дети учатся более выразительно передавать характер растений и деревьев, сельских и городских построек; планы с соблюдением линейной и воздушной перспективы; изучают влияние воздушной среды на тональную и цветовую характеристику предметов. При этом учащиеся используют графические материалы и акварельную технику, совершенствуют навыки рисования карандашом, тушью и другими материалами, приемы проработки отдельных деталей предметов.

В работе акварелью учащиеся овладевают приемами письма по сырому и навыками многослойной живописи, расширяют цветовую палитру. Прослеживается влияние атмосферных условий (времени дня, погоды) на окружающую среду, воздушной среды на цветовую характеристику предметов.

Во 2 классе дети учатся изображать воду, передавать отражение неба и предметов в ней. Заключительное задание- выполнение композиции по сделанным эюодам. Учащиеся используют в своих композициях эюоды, зарисовки и наброски (фигуры человека, животного, построек и деталей

строений). Наброски и зарисовки, рассчитанные на 20-30 минут, чередуются с длительными заданиями.

№ п\п тем	Кол-во часов	Содержание программы	2 класс
1	3	<p>Тема: Этюд предметов домашнего обихода на фоне сельской постройки (сарая, гаража, изгороди). Предварительно составить палитру зеленых тонов. Задачи: проследить изменение цвета зелени под действием воздуха; передать связь предметов с окружающей средой, ее влияние на цветовую характеристику предметов. Материал: акварель.</p>	
2	3	<p>Тема: Зарисовки деревьев и их частей. Задачи: изучать породы деревьев, их части (ветки, листья); передать характер ствола и кроны деревьев, силуэт. - 1,5 ч. Материалы: карандаш, тушь, уголь..</p>	
3		<p>Тема: Этюд дерева на фоне неба. Задачи: дать цветовую характеристику ствола и кроны дерева; проследить касание изображения дерева с фоном- 1,5 ч. Материал: акварель.</p>	
4	3	<p>Тема: Зарисовки групп деревьев. Задачи: передать связь деревьев в группе; выявить ее главные особенности, обобщить детали; передать перспективное сокращение величины деревьев в зависимости от расстояния. - 1,5 ч. Материалы: карандаш, тушь.</p>	
5		<p>Тема: Этюд группы деревьев и кустарников. Задачи: дать цветовую характеристику групп деревьев; проследить влияние освещения на цветовую гамму, воздушной среды на цветовую характеристику деревьев- 1,5 ч. Материал: акварель.</p>	

6	3	<p>Тема: Зарисовки строения (группы строений) с отдельными деревьями, кустарниками и их группами.</p> <p>Включение переднего плана (дороги, тропинки).</p> <p>Задачи: научиться передавать связь архитектуры с природой, освоить законы линейной и воздушной перспективы.</p> <p>Материалы: карандаш, тушь.</p>
7	2,5	<p>Тема: Этюд пейзажа с деревьями и архитектурными сооружениями.</p> <p>Задачи: выявить связь архитектуры с окружающей средой и передать влияние состояния погоды на характер цветовой гаммы мотива; уметь применять воздушную перспективу при решении планов.</p> <p>Материал: акварель.</p>
8	2,5	<p>Тема: Зарисовки деревьев, строений и их отражений в спокойной воде.</p> <p>Задача: научиться передавать характер отражений объектов в воде.</p> <p>Материал: карандаш.</p>
9	2,5	<p>Тема: Этюды с изображением глади воды (с передним планом).</p> <p>Задачи: через передний план, используя законы линейной и воздушной перспективы, передать плоскость воды и цветовые отношения изображаемого.</p> <p>Материал: акварель.</p>
10	2,5	<p>Тема: Зарисовки лодок, судов на воде.</p> <p>Задачи: научить особенности изображения сооружений на воде, на берегу (мосты, причалы и т.д.); научиться правильно размещать различные объекты на горизонтальной поверхности воды.</p> <p>Материалы: карандаш, тушь.</p>

11	3	Тема: Этуд пейзажа с изображением водной поверхности и плавающих объектов на ней. Задачи: научить различные приемы живописи акварелью, передачи воздушной перспективы. Материал: акварель
12	3	Тема: Зарисовки жилых домов, прилегающих построек, предметов быта Задачи: закрепить знания линейной перспективы, умение из применять при рисовании с натуры; изучить сельскую и городскую архитектуру. Материал: карандаш.
Всего:	28	

Учебно-тематический план занятий ПЛЕНЭР, 3 год обучения.

№ п\п занятий	Кол-во часов	Наименование темы
1	2,5	Тема: Зарисовки городских (сельских) мотивов.
2	2,5	Тема: Рисунок фрагмента архитектурного сооружения
3	2,5	Тема: Зарисовки архитектурных деталей
4	2,5	Тема: Рисунок деревьев на фоне деревянной постройки
5	3	Тема: Рисунок архитектурного сооружения
6	3	Тема: Этюды панорамные
7	3	Тема: Этуд деревьев на фоне каменного архитектурного сооружения
8	3	Тема: Этуд с деревьями на фоне деревянного сооружения
9	3	Тема: Этуд архитектурного сооружения
10	3	Тема: Этуд городского, сельского пейзажа по выбору учащегося
Всего:	28	

Содержание учебного предмета

Учащиеся 3 класса на занятиях по пленэру продолжают изучать воздушную и линейную перспективу; роль тональной и цветовой среды в

изображении природы; особенности изображения архитектурных сооружений; связи их с окружающей средой.

Дети знакомятся с памятниками архитектуры, особенностями их конструкции; связью их с историческим прошлым, что является важным фактором в идейно-воспитательной работе.

Приобретенные навыки и знания используются в дальнейшей работе над композицией. Для изображения педагог выбирает объекты, наиболее методически целесообразные (выразительные, доступные), позволяющие сочетать длительные и короткие зарисовки; художественно-эстетические, с ясно выраженными конструктивными стилевыми особенностями.

№ п\п тем	Кол-во часов	Содержание программы	3 класс
1	2,5	Тема: Зарисовки городских (сельских) мотивов. Выполнить быстрые зарисовки в ходе экскурсий по городу, по местам предполагаемых занятий на пленэре. Задачи: познакомиться с характерными для города (села) историческими памятниками архитектуры, научиться цельному восприятию конструкций памятников. Материалы: карандаш, перо, уголь.	
2	2,5	Тема: Рисунок фрагмента архитектурного сооружения. Задачи: изучить особенности конструктивного построения объекта, соотношение его больших и малых форм. Материалы: перо, карандаш.	
3	2,5	Тема: Зарисовки архитектурных деталей. Задача: Изучить детали архитектурного памятника. Материал: карандаш.	
4	2,5	Тема: Рисунок деревьев на фоне деревянной постройки. Задачи: передать особенности изображения деревянной постройки, его связь с живым деревом. Обратить внимание на материал, в котором решается конструктивный замысел архитектуры. Материалы: карандаш, перо, уголь.	

5	3	<p>Тема: Рисунок архитектурного сооружения. Задачи: передать ритм пропорций, единство больших и малых форм, характер конструкции. Материал: карандаш.</p>
6	3	<p>Тема: Этюды панорамные. Задачи: проследить законы воздушной перспективы; влияние воздушной среды на изображение переднего и дальнего планов. Материал: акварель.</p>
7	3	<p>Тема: Этюд деревьев на фоне каменного архитектурного сооружения. Задача: проследить взаимосвязь природных и архитектурных форм. Материал: карандаш.</p>
8	3	<p>Тема: Этюд с деревьями на фоне деревянного сооружения. Задачи: передать связь деревянного сооружения с окружающей средой, световоздушную среду. Материал: акварель.</p>
9	3	<p>Тема: Этюд архитектурного сооружения. Задачи: передать большие цветовые отношения архитектурного памятника, добиться цельности в изображении. Материал: акварель.</p>
10	3	<p>Тема: Этюд городского, сельского пейзажа по выбору учащегося. (С человеческими фигурами, архитектурным памятником) для итоговой композиции. Задачи: обобщить знания и навыки, приобретенные на занятиях по пленэру; выполнить эскиз композиции.</p>

		Материалы: акварель, гуашь.
Всего:	28	

Учебно-тематический план занятий ПЛЕНЭР, 4 год обучения.

№ п\п занятий	Дата	Кол-во часов	Наименование темы
1		3	Тема: Зарисовка группы деревьев различных пород. Тема: Краткосрочный этюд облаков.
2		3	Тема: Зарисовка пейзажа с деревянными постройками. Тема: Наброски фигуры человека.
3		3	Тема: Этюд городского, сельского пейзажа. Тема: Зарисовки головы человека.
4		3	Тема: Зарисовка или этюд индустриального , (сельскохозяйственного) пейзажа. Тема: Зарисовки предметов техники (различных машин и т.д.).
5		2,5	Тема: Этюд головы натурщика
6		3	Тема: Этюд фигуры человека в пейзаже
7		2,5	Тема: Зарисовка лодок. Тема: Краткосрочный этюд на состояние световоздушной среды.
8		3	Тема: Наброски и зарисовки транспорта Тема: Этюд аллеи.
9		2,5	Тема: Наброски и зарисовки их в движении Тема: Этюды с натуры животных и птиц.
10		2,5	Тема: Этюд группы деревьев возле реки. Тема: Этюд пейзажа с отражением в воде
Всего:		28	

Содержание учебного предмета

Летняя практика в 4 классе расширяет представления учащихся об окружающей действительности, закрепляет основные понятия о законах «ПЛЕНЭРА».

№ п\п тем	Кол-во часов	Содержание программы	4 класс

1	3	<p>Тема: Зарисовка группы деревьев различных пород. Задачи: передать разницу в характере форм и строения различных деревьев.- 1 ч. Материал: карандаш.</p>
2		<p>Тема: Краткосрочный этюд облаков. Задачи: закрепить навыки передачи воздушной перспективы, изучить на практике законы тоновых отношений и усвоить понятие глубинности цвета. – 2 ч. Материал: акварель.</p>
3	3	<p>Тема: Зарисовка пейзажа с деревянными постройками. Задачи: выработать навык использования линейной и воздушной перспективы для передачи натуры; умение ставить и решать творческие задачи в условиях пленэра.-2 ч. Материал: карандаш.</p>
4		<p>Тема: наброски фигуры человека. Задачи: умение схватывать сиюминутное положение человека и его внешние характеристики, владение пластикой линии и организация пятен в изображении фигуры. – 1 ч. Материал: карандаш, мягкие мелки.</p>
5	3	<p>Тема: Этюд городского, сельского пейзажа. Задачи: обобщить знания и навыки, приобретенные на занятиях по пленэру; выполнить эскиз композиции. -2 ч. Материалы: акварель, гуашь.</p>
6		<p>Тема: Зарисовки головы человека. Задачи: верная передача основных пропорций головы и характера модели, передача портретного сходства натуры.1 ч. Материал: карандаш.</p>
7	3	<p>Тема: Этюд индустриального (сельскохозяйственного) пейзажа. Задачи: функциональная убедительность выбранного мотива, соподчинение частей изображения общему замыслу работы; передача свето-воздушной среды и плановости. 1,5</p>

8		<p>Материалы: акварель, гуашь.</p> <p>Тема: Зарисовки предметов различной техники. Задачи: построить сложные по форме объекты с учетом законов линейной перспективы; выработать навыки изображения транспортных объектов с учетом их строения. – 1,5 ч.</p> <p>Материал: карандаш.</p>
9	2,5	<p>Тема: Этюд головы натурщика. Задачи: изучить особенности передачи природы в условиях пленэра. Материалы: акварель.</p>
10	3	<p>Тема: Этюд фигуры человека в пейзаже. Задачи: найти и передать выразительные позы и движения человека в свето-воздушной среде. Материалы: акварель.</p>
11	2,5	<p>Тема: Зарисовка лодок. Задачи: построить сложные по форме объекты с учетом законов линейной перспективы; выработать навыки изображения крупногабаритных объектов с учетом их конструктивных особенностей. -1,5 ч. Материал: карандаш.</p>
12		<p>Тема: Краткосрочный этюд на состояние свето-воздушной среды. Задачи: развить способность видения и передачи основных тоновых отношений объектов пейзажа; выявить общее цветовое решение. - 1 ч. Материалы: акварель.</p>
13	3	<p>Тема: наброски и зарисовки транспорта. Задачи: закрепить навыки линейно-конструктивного рисунка с натуры. - 2 ч. Материал: карандаш.</p>
14		<p>Тема: Этюд аллеи. Задачи: глубже изучить взаимосвязь линейной и воздушной</p>

		<p>перспективы при изображении уходящей вдаль аллеи; передать характерные тоновые и цветовые контрасты при изображении уходящего в глубину пространства; проследить изменения цвета натуры в зависимости от ее удаленности от зрителя. – 1 ч. Материалы: акварель.</p>
15	2,5	<p>Тема: наброски и зарисовки животных и птиц в движении. 1 ч.</p>
16		<p>Тема: Этюды с натуры животных и птиц. Задачи: глубже сформировать представления о лепке формы цветом; овладеть приемами быстрого изображения животных и птиц; выполнить наброски выразительного силуэта фигур животных; передать их характерный облик и типичные особенности. – 1,5 ч. Материалы: мягкие мелки, карандаш, акварель.</p>
17	2,5	<p>Тема: Этюд группы деревьев возле реки. Задачи: познакомить учащихся с приемами построения рисунка отражения деревьев на водной глади; научить их находить большие тонально-цветовые отношения; передавать освещенность в пейзаже. -1,5 ч. Материалы: акварель.</p>
18		<p>Тема: Этюд пейзажа с отражением в воде. Задачи: совершенствовать целостное видение тоновых и цветовых отношений в природе; закрепить специальные знания и практические навыки работы на пленэре.- 1 ч. Материалы: акварель.</p>
Всего:	28	
Всего за 4 года:	112	

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты

Дидактические результаты:

1. Сформирован устойчивый интерес учащихся к занятиям изобразительной деятельностью на пленэре, характеризующийся положительным эмоциональным подъемом и соответствующим качеством обучения.

Воспитательные результаты:

1. Расширена базовая культура личности и подготовлена почва для дальнейшего динамичного формирования определенных социально значимых качеств учащихся - гражданственности, патриотизма, ответственности и толерантности.

2. Привиты азы нравственной культуры и общепринятых норм человеческой морали с формированием основ эстетической культуры.

3. Активизировано позитивное взаимодействие учащихся со сверстниками и взрослыми, отражающееся в его поведенческих функциях.

Развивающие результаты.

1. Дан толчок к формированию устойчивых подструктур самосознания и развитию самопознания личности путем организации образовательной деятельности, активизирующей когнитивные способности ребенка.

2. Оказана определенная помощь учащимся в самоопределении, самореализации и самоутверждении личности, выработке индивидуального художественного стиля в процессе творческого освоения изобразительной деятельности.

3. Раскрыты творческие способности учащихся, отражающиеся в продуктах их изобразительной деятельности.

По окончании курса каждый обучающийся будет уметь и знать

- уметь последовательно вести этюд, брать большие цветовые отношения, передавать световоздушную среду, ставить творческие задачи;
- приобрести навык передачи освещения, состояния воздуха; многокрасочности палитры, тоновых отношений.
- преодолеть стереотип в цветовом решении пейзажа
- уметь изображать зелень, как отражение сложного взаимодействия различных оттенков зеленого, обусловленного световоздушной средой.
- изучить воздушную перспективу, технические приемы решения травы, деревьев, неба, воды и т.п.
- решение больших цветовых и тоновых отношений неба, земли, зелени, воды и т.д.
- освоение принципов выбора мотива, его композиционного решения.

- совершенствование техники работы акварелью.
- решение пространственных задач.
- выполнение зарисовок архитектурных построек, набросков животных в движении.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров учебных работ учащихся в конце пленэра с выставлением оценок. Просмотры проводятся за счет аудиторного времени.

Способы определения результативности.

В целях диагностики уровня овладения учащимися содержанием программы используются следующие методы отслеживания результативности:

1. Педагогическое наблюдение.
2. Педагогический анализ – результатов тестирования, просмотров работ учащихся, решения задач поискового характера, активности учащихся на занятии и т.п.
3. Педагогический мониторинг – контрольные задания и тесты; диагностика личностного роста и продвижения; педагогические отзывы, ведение журнала учета, введение 5-10-бальной оценочной системы и др.

- *Критерии оценок*

Оценка **5 («отлично»)** предполагает:

- грамотную компоновку в листе;
- точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с цветом);
- соблюдение правильной последовательности ведения работы;

- свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета;
- свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной среды;
- грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве;
- грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;
- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;
- самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе. Оценка **4 («хорошо»)** предполагает:
 - небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке;
 - неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно исправлять ошибки при указании на них;
 - незначительные недочеты в тональном и цветовом решении;
 - недостаточная моделировка объемной формы;
 - незначительные ошибки в передаче пространственных планов. Оценка **3 («удовлетворительно»)** предполагает:
 - существенные ошибки, допущенные при компоновке;
 - грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка;
 - грубые ошибки в тональных отношениях;
 - серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении;
 - небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершенности;
 - неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

15. Методические рекомендации педагогическим работникам

Основная форма организации деятельности учащихся на занятии – групповая. В рабочей программе инициируются следующие формы проведения занятий: беседа; вернисаж; обсуждение; ситуативная игра; коллективный проект; мастер-класс; наблюдение; практическое занятие; размышление; творческая мастерская; совместный просмотр; экскурсия и др.

По способу организации занятий применяются следующие методы обучения:

-словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста и др.); наглядные (показ приемов исполнения, видеоматериалов, иллюстраций; наблюдение); практические (практические занятия).

По уровню деятельности учащихся предусмотрены такие методы обучения, как:

-объяснительно-иллюстративные (воспринимается и усваивается готовая информация);

-репродуктивные (воспроизводятся полученные знания через освоение способов действий);

-частично-поисковые (решаются поставленные задачи совместно с педагогом);

-исследовательские (ведется самостоятельная творческая работа с элементами метода научного познания).

16.Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Этюд дерева (куста)

Прежде, чем начать работу, внимательно рассмотрите натуру. Вместе с ребятами обсудите форму дерева, вызовите определенные ассоциации (например: береза может напоминать пламя свечи, крона тополя – очертания животного, группы животных и т.п.).

Следует оценить эстетическую сторону природы: нежная «дымчатая» зелень, кряжистый ствол, ветви-руки, тянущиеся к небу, к свету; плавные «текущие» ветви или резкие, узловатые; бархатистая кора, глянцевая зелень и т.п. Здесь очень уместны поэтические сравнения. Такая подготовка активизирует восприятие учащимися природы, дает хороший творческий импульс.

Нужно проследить за правильностью размещения композиции в листе, продуманностью решения. Для определения цветовых отношений зелени к небу и к земле в углу планшета можно поместить кусочек бумаги, окрашенной в яркий зеленый цвет. Этот «камертон» не дает раскрашивать открытым цветом – краской. Не бойтесь даже излишней подробности, разноцветности в разборе зелени. Можно поставить условие: кто больше оттенков увидит в кроне дерева; попробовать писать зелень без зеленой краски.

Размер 1/8 листа.

Этюды камней; пейзажа с архитектурной постройкой, лодкой

Для выбора композиции воспользуйтесь видоискателем – листочком бумаги с вырезанным прямоугольным отверстием. Глядя через это «окошко», ребята легче представят будущий этюд, его композицию. Не злоупотребляйте

этим приемом. Его можно применять в 1-2 классах, но постепенно следует приучать детей компоновать без вспомогательных средств.

Мотивы для этюдов на первых занятиях педагог указывает сам. В дальнейшем приучайте ребят к самостоятельному выбору мотивов в соответствии с заданием. Педагог следит за тем, чтобы ребята не ставили непосильных задач.

2 класс

Этюды пейзажа с ярко выраженной плановостью

Более углубленно нужно изучать воздушную перспективу, изменения цветовых отношений в световоздушной среде, проследить за последовательностью в работе. Начинать этюд следует с определения основных контрастов, переднего плана, самого темного пятна; смотреть через передний план на последующие.

Зарисовки надо выполнять различными материалами использованием тонированной бумаги (пастели, туши, кисти). При этом необходимо обратить внимание на линейную перспективу в большом пространстве, на умение обобщать выявлять основные светотеневые отношения; разнообразить технические приемы: линию, штрих, пятно и т.п.

При включении в этюд фигуры человека и животных нужно избегать излишней детализации, решать их в связи с окружением, с учетом освещения.

Этюды характерных уголков природы.

Эти задания направлены на развитие наблюдательности, остроты восприятия, раскрытие индивидуальных способностей учащихся. Мотивы для работы ребята выбирают самостоятельно (в пределах обусловленного места).

3-4 классы

Длительные этюды желательно выполнять на натянутой бумаге. Для этого используйте стиратор или планшет.

Нужно соблюдать последовательность в работе: продумать композицию. Этюд следует сопровождать композиционными зарисовками, цветовыми эскизами – «нашлепками»; сознательно подходить к изображению; избавляться от случайного, подчеркивать характерное.

Композиционные зарисовки выполняются различными материалами в зависимости от мотива. Важно почувствовать характер мотива; выявить его композиционный центр, ритмическое построение, расставить акцент. Зарисовки выполняются на улице, на вокзале, на стройке; носят характер набросков с частичной проработкой существенных деталей.

Этюды на состояние полезно писать с одного мотива, сопоставлять различные колористические решения.

Композиционные эскизы нужно выполнять по этюдам, композиционным зарисовкам, наброскам. Выбрав определенную тему, например, «На

рыбалке», «Стройка», «Летний день на озере» и т.п., следует решать эскиз в тоне и в цвете: определить пластический мотив, ритм, композиционный центр, основной колорит.

Необходимо выполнить несколько вариантов решения. Эскизы выявляют недостающий материал и определяют направление поиска. В конце каждого рабочего дня желательно вместе с ребятами проводить просмотр, обсуждение и оценку работ.

За пропущенные по каким-либо причинам дни ученик должен представить выполненные домашние работы. В конце пленэра проводится общешкольный просмотр работ с участием администрации и всех преподавателей. На нем утверждаются оценки за практику, отбираются работы на отчетную выставку.

Директор МБУ ДО
«ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
И.А. Решетнева
«08» июня 2021 г.



Предметная область
Художественное творчество

Программа по учебному предмету
«Лепка»

РАЗРАБОТЧИК

Пермякова Л.Н.
преподаватель изобразительных
искусств высшей категории

РЕЦЕНЗЕНТЫ

Позднякова Л.Н.
Доцент кафедры Дизайна
«МГУТУ им. Е.Г. Разумовского»
Калининградский филиал

Структура программы учебного предмета

I. 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;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цели и задачи учебного предмета;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Содержание тем и разделов*

- Требования к уровню подготовки обучающихся

- Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

VI. Список рекомендуемой методической литературы

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа вариативного учебного предмета «Лепка» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств «Живопись», разработана на основе Федеральных государственных требований (далее – ФГТ), срок реализации 3 года.

Содержание программы учебного предмета «Лепка» направлено на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Данная программа разработана в целях конкретизации содержания дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств «Живопись», разработанной на основе ФГТ с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.

Программа учебной дисциплины дает распределение учебных часов по крупным разделам курса, содержит распределение учебного материала по годам обучения и отдельным темам, а также определяет конкретные виды художественно-творческой деятельности учащихся.

При осуществлении образовательной деятельности по программе «Живопись» определяется содержание и организация образовательного процесса в детской школе искусств с учетом обеспечения преемственности программы учебного предмета «Лепка» и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области изобразительного искусства, за основу программы учебной дисциплины взята образовательная программа дополнительного образования детей «Лепка из соленого теста» А. В. Салониковой МОУ "Гимназия "Исток" г. Великий Новгород. Отличительная особенность данной программы учебного предмета «Лепка» заключается в том, что, в отличие от ранее действовавшей программы Б. М.

Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 классы» программа разбита на 3 уровня освоения, что позволяет легко изменять часовую нагрузку.

Дисциплина «Лепка» как учебный предмет опирается на такие учебные предметы как: ПО.02.УП.01 – «Беседы об искусстве», ПО.01.УП.01 – «Рисунок»– из базового компонента и дисциплины из вариативной части – В.03.«Композиция прикладная», что позволяет почувствовать межпредметную связь и практическую направленность уроков цикла художественного творчества.

Принципы и отбор основного и дополнительного содержания программы учебного предмета «Лепка» связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.

«Лепка» в ДШИ является важным предметом. Его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления, интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания; особенности к познанию мира через чувства и эмоции.

Существует большое количество образовательных программ по лепки из глины и других материалов, но не из теста. Современный книжный рынок наводнен популярной литературой по лепке из соленого теста, что дает возможность потребителю ознакомиться с данной техникой, но не с организацией образовательного процесса по этому профилю деятельности. В то же время в сети Интернет встречаются упоминания о работе с соленым тестом, но это лишь разработки отдельных уроков, тем, рассчитанных в основном на дошкольный уровень обучения.

Логическая же последовательность, системность, дающая возможность организации курса обучения и воспитания в области дополнительного образования детей начального и среднего звена общеобразовательных учреждений отсутствуют. Хотя в последние годы и появились программы, включающие в себя отдельные блоки по работе с соленым тестом. В связи с этим разработанная образовательная программа «Лепка» с использованием соленого теста, как одного из материалов, используемых на занятиях, является педагогически целесообразной и обладает новизной. Ее актуальность не вызывает сомнений. Доминирующее значение имеет направленность на развитие эмоционально-

ценностных отношений ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.

Данная программа имеет художественную направленность. Ее реализация позволяет не только удовлетворить сформировавшиеся потребности населения, но и создать условия для развития личности ребенка, обеспечить его эмоциональное благополучие, приобщить к общечеловеческим ценностям, создать условия для творческой самореализации, обучить толерантному поведению, уважению и терпимости.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации программы учебного предмета «Лепка» – 3 года (1-3 класс) . В соответствии с учебным планом на учебный предмет «Лепка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю).

Максимальная учебная нагрузка по учебному предмету «Лепка» - 204 часа. Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Лепка» обязательной части в области искусств распределена по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ:

1-3 год обучения – 1 час/нед - (33 часа), без учета времени,

Самостоятельная работа обучающихся– 1 час/нед. в программе определяет все виды внеаудиторной работы, в число которых может входить выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры (картинных галерей, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях, пленэрах, выставках, конкурсах, форумах, и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

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

Виды учебной работы	Всего часов	При нормативной нагрузке – 5 лет				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Общая трудоемкость	198	66	66	66	-	-
Аудиторные занятия	99	33	33	33	-	-
Самостоятельная	99	33	33	33	-	-

работа (всего)						
Вид промежуточной аттестации (контрольная, зачет, экзамен)		К/З	К/З	К/З		

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Лепка» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий численностью от 10 до 13 человек. Продолжительность уроков - 45 минут.

Занятия проводятся по принципам дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Аудиторные занятия подразумевают работу с натуры и по представлению в классе, самостоятельная работа проводится в виде домашних заданий, консультаций, экскурсий.

5. Цели и задачи учебного предмета

Цели и задачи программы учебного предмета формулируются с учетом федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», определяющих направленность данной программы, а именно:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства с целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств.

В программе учебного предмета нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного искусства на ступени начального образования, изложенные в пояснительной записке дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств «Живопись». В ней также заложены возможности предусмотренного ФГТ формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий и ключевых компетенций.

Цель программы «Лепка»:

- развитие творческих и коммуникативных способностей ребенка посредством самовыражения через изготовление лепных изделий.

Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач образования:

- воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран;

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
- приобретение учащимися элементарных навыков в работе с пластическими материалами (пластилин, глина) и инструментами, скульптурным станком,
- развитие наблюдательности, памяти, способствует изучению характера и пропорции предметов, животных и человека,
- передача своих творческих замыслов в пластическом материале,
- воспитание чувства прекрасного у учащихся, что способствует внимательному и трепетному отношению к окружающему миру.
- знакомить учащихся с основами знаний в области декоративно-прикладного искусства: народная и авторская игрушка из глины, керамика, аппликация, вышивка, фитодизайн, лепка из соленого теста;
- развивать изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение; ознакомить с основами проектировочной деятельности;
- сформировать умения и навыки в практической творческой деятельности;
- научить работать с соленым тестом;
- выработать навык работы с книгой, развить индивидуальную творческо-поисковую деятельность, умение оценивать свою работу, корректировать деятельность с целью исправления недочетов;
- организовать творческого общения в процессе обучения, воспитать умение работать в коллективе.

Ведущими идеями программы является создание:

- условий для удовлетворения индивидуальных потребностей и эстетических запросов через вариативность содержания программы;
- нравственно-эмоционального климата и чувственно-эмоциональной поддержки, условий для самоопределения, саморазвития, свободного самовыражения;
- отношений, при которых возможна такая форма общения, как сотрудничество и соавторство педагога и ученика.
- развитие личности учащихся средствами искусства;
- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.

По функциям обучения программа учебной дисциплины «Лепка» подразделяется на три уровня.

На первом уровне у учащихся 1 класса идет развитие элементарной грамотности, посредством усвоения, заложенного в программе объема знаний. Воспринимая новую информацию и повторяя образец, предлагаемый педагогом учащиеся, перенимая опыт, приобретают начальные умения.

На втором уровне, у учащихся 2 класса развивается – функциональная грамотность. То есть овладение умениями и навыками, имеющими значение для учебной деятельности. Учащиеся применяют полученные знания и умения для самостоятельного решения поставленной задачи.

На третьем уровне у учащихся формируется начальная общекультурная компетентность, то есть качества личности, соответствующие базовым ценностям общества. Здесь решаются такие задачи, как самостоятельное освоение новых видов деятельности, способов решения поставленных проблем, проявление своей индивидуальности, самостоятельный подход к работе, развитие потребности в самоусовершенствовании и дальнейшем саморазвитии.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

7. Методы обучения

В педагогике изобразительного искусства применяется комплекс методов обучения. Обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и психологических особенностей.

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (работа в материале, упражнения);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения.

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по специфике предмета.

Мастерская для занятий лепкой должна быть оснащена удобной мебелью (столы и стулья), подиумами, натюрмортными столиками, компьютером, интерактивной доской.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- Учебно-тематический план

№	Название раздела	Название темы										Формы подведения итогов по разделам
			I уровень			II уровень			III уровень			
			Вс ч.	Т. ч.	Пр.ч	Вс ч.	Т. ч.	Пр. ч	Вс ч.	Т. ч.	Пр. ч	
1	Технология выполнения изделий из соленого теста	Знакомство с группой, беседа о курсе. История возникновения и развитие промысла. Народная и авторская	10	0.5 0.5 0.5 0.5 1 1	0.5 0.5	10	0.5 0.5 1 1	0.5 0.5	10	0.5 0.5 0.5 1 2	0.5 0.5	Практические работы; сказка, наблюдение за деятельностью учащихся

		игрушка из глины. Керамика и керамические изделия. Знакомство с соленым тестом как с основным материалом для лепки. Способы лепки и использование дополнительных приспособлений.										
2	Формирование основ технического проектирования	Понятие рисунка, эскиза, чертежа. Что такое инструкционная карта? Изображение человека, строение фигуры и лица человека. Стилизованное изображение человека, растений, животных.	6	0.5 1 1	1.5 1 1	4	0.5 1 1	0.5 1 1	4	0.5 0.5 0.5	0.5 1.5 0.5	Устный опрос; практические работы; текущие наблюдения
3	Технология сушки и обжига изделий из соленого теста	Обработка изделий из теста в домашних условиях. Способы сушки изделий из соленого теста. Эффекты цветовые, подрумянивание, глазурирования, эффекты сдобной выпечки. Цветное тесто.	4	0.5 0.5	1	4	0.5 1 0.5	1	4	0.5 0.5 0.5	0.5 1.5	Устный опрос; выполнение самостоятельных работ в домашних условиях
4	Технология раскраски изделий из соленого теста	Краски и лакокрасочные материалы. Приспособления и инструменты. Цветовые сочетания, основные цвета, цветовой круг. Получение произвольных цветов. Работа с палитрой. Специфика раскраски изделий из соленого теста.	4	1 1 1 1	1 2 1 1	6	1 1 0.5 0.5	1 2 1 1	6	1 1 0.5 1	1 1 0.5 1	Выполнение и анализ проверочных заданий, практических работ; сказка-игра "Бедная кисточка"; самоконтроль
5	Технология	Фитодизайн.	4			4			6			Устный

	сочетания изделий из соленого теста с природными материалами и	Природные материалы в сочетании с изделиями из соленого теста. Особенности сушки изделия оформленного засушенными растениями. Отпечатки на тесте, использование различных семян, декоративные композиции.		1 0.5 1		2.5	1 0.5 1	0.5 0.5 2		0.5 0.5 1	3	опрос; практическая работа
6	Технология сочетания изделий из соленого теста с тканью	Понятие об аппликации, ее применение. Цветовые сочетания, подбор лоскута. Особенности выкраивания деталей из ткани, приемы работы с иглой. Простейшие и отделочно-декоративные швы.	6	1 1 0.5	1 1 1.5	6	1 1 1	1 1 2	6	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	Устный опрос; текущие наблюдения за выполнением техники безопасности; практические работы
7	Творческо-поисковая работа, самостоятельная работа учащихся, анализ работ на творческих встречах и выставках	Разработка и выполнение авторских работ. Коллективные работы, как способ совместной творческой деятельности. Как работать с книгой? Что такое оценка и самооценка? Посещение школьных и городских выставок.	28	1 1 1	17 4 2 1 2	30	1 1 1	19 7 1 2	25	1 1 1	15 9 1 4	Текущие наблюдения; сказка «Две сестры», устный опрос; анализ коллективных работ; анализ деятельности учащихся; самоанализ
8	Резервный		1			1			1			
ВСЕГО:				66 ч			66 ч			66 ч		

- *Содержание тем и разделов*

Раздел «Содержание тем разделов» должен отражает распределение учебного материала по годам обучения, содержит описание дидактических единиц по каждому

разделу или теме учебного предмета и содержать сведения о затратах учебного времени. Названия разделов и тем учебного предмета должны соответствовать учебно-тематическому плану (при его наличии).

На первых занятиях педагог диагностирует уровень подготовленности учащихся с учетом их возрастных и психофизических особенностей для определения программы обучения.

1. Технология выполнения изделий из соленого теста

Темы:

- Знакомство с группой, беседа о курсе.
- История возникновения и развития промысла.
- Народная и авторская игрушка из глины.
- Керамика и керамические изделия.
- Знакомство с соленым тестом как с основным материалом для лепки.
- Способы лепки и использование дополнительных приспособлений.

формы занятий: беседа, лекция, показ трудовых приемов, упражнения по выполнению приемов, операций, самостоятельные работы.

1 уровень 10 час

теоретические сведения: беседа о курсе, знакомство с группой, история возникновения и развития промысла, народная игрушка из глины (дымковская); керамика и керамические изделия (посуда, горшки, кирпичи); знакомство с основным материалом на теоретическом уровне;

способы лепки: вырезание готовыми формочками, конструктивный, пластический, комбинированный, основные приемы лепки, использование дополнительных приспособлений (стек, формочки, спички, пуговицы, проволока, скрепки, бисер, стеклярус, бумага, расческа, ткань).

практические работы: выполнение зарисовок глиняных игрушек и керамических изделий, выполнение образцов изделий предложенных учителем, отработка основных приемов и элементов лепки.

2 уровень 10 час

теоретические сведения: беседа о курсе, знакомство с группой, история возникновения и развития промысла, народная игрушка из глины (дымковская и филимоновская); современная авторская игрушка из глины; керамика и керамические изделия (терракота, фаянс, фарфор); знакомство с основным материалом на теоретическом уровне;

способы лепки: вырезание по шаблону, конструктивный, пластический, комбинированный, основные элементы лепки, использование дополнительных приспособлений (стек, формочки, спички, пуговицы, проволока, скрепки, бисер, стеклярус, бумага, расческа, ткань), приемы рельефной лепки.

практические работы: выполнение зарисовок глиняных игрушек и керамических изделий, отработка основных приемов и элементов лепки, выполнение образцов изделий, фантазийное осмысление работ по заданной теме.

3 уровень 10 час

теоретические сведения: беседа о курсе, знакомство с группой, история возникновения и развития промысла, народная игрушка из глины (дымковская, филимоновская, каргопольская); современная авторская игрушка из глины; керамика и керамические изделия (терракота, фаянс, фарфор); знакомство с основным материалом на теоретическом уровне;

способы лепки: основные элементы и приемы лепки, конструктивный, пластический, комбинированный, приемы рельефной лепки, вырезание по шаблону, изготовление шаблонов, использование дополнительных приспособлений (стек, формочки, спички, пуговицы, проволока, скрепки, бисер, стеклярус, бумага, расческа, ткань), барельеф, контррельеф, рельефные композиции.

практические работы: выполнение зарисовок глиняных игрушек и керамических изделий, лепка основных элементов, отработка приемов, выполнение образцов изделий, фантазийное осмысление работ по заданной теме, самостоятельное выполнение изделия - проявление индивидуальности.

2 раздел

Формирование основ технического проектирования

Темы:

- Понятие рисунка, эскиза, чертежа. Что такое инструкционная карта? Разработка инструкционной карты.
- Изображение человека, строение фигуры и лица человека.
- Стилизованное изображение человека, растения, животных.

формы занятий: устное изложение, беседа, демонстрация наглядных пособий, лабораторно-практические работы.

1 уровень 6 час

теоретические сведения: понятие рисунка, эскиза, чертежа; проектировочная деятельность; изображение человека; понятие стилизации; стилизованное изображение растения.

практические работы: выполнение рисунка, эскиза заданного изделия; устный рассказ, последовательность выполнения и разработка будущей работы.

2 уровень 4 час

теоретические сведения: понятие рисунка, эскиза, чертежа; разработка инструкционной карты; основы проектировочной деятельности; изображение человека; стилизованное изображение растения и животного.

практические работы: выполнение рисунка, эскиза, формирование умений по разработке и применению инструкционной карты.

3 уровень 4 час

теоретические сведения: понятие эскиза, рисунка, чертежа; инструкционная карта и ее применение; основы проектировочной работы; изображение человека (строение человеческой фигуры, пропорциональное расположение частей лица); стилизованное изображение человека, растения, животного.

практические работы: разработка инструкционной карты, эскиза по заданной теме; выполнение пропорционального построения человеческой фигуры, человеческого лица; стилизация человеческой фигуры.

3 раздел

Технология сушки и обжига изделий из соленого теста
в домашних условиях

Тема:

- Обработка изделий из теста в домашних условиях.
- Способы сушки изделий из соленого теста.
- Эффекты цветовые, подрумянивание, глазирования. Эффекты сдобной выпечки.
- Цветное тесто.

формы занятий: лекция, сказка, самостоятельные работы.

1 уровень 4 час

теоретические сведения: обработка изделий в домашних условиях;

способы сушки: воздушная, сушка в духовом шкафу, комбинированная сушка.

практические работы: определение уровня подготовки изделия к следующему этапу обработки.

2 уровень 4 час

теоретические сведения: обработка изделий в домашних условиях;

способы сушки: воздушная, сушка в духовом шкафу, комбинированная сушка;

эффекты подрумянивания, цветовые эффекты.

практические работы: определение уровня подготовки изделия к следующему этапу обработки; техническое выполнение различных эффектов.

3 уровень 4 час

теоретические сведения: обработка изделий в домашних условиях;

способы сушки: воздушная, сушка в духовом шкафу, комбинированная сушка;

эффекты подрумянивания, глазирование, эффекты сдобной выпечки, использование пищевых красителей для приготовления соленого теста разных цветов.

практические работы: определение уровня подготовки изделия к следующему этапу обработки; техническое выполнение различных эффектов, работа с пищевыми красителями.

4 раздел

Технология раскраски изделий из соленого теста

Темы:

- Краски и лакокрасочные материалы. Приспособления и инструменты.

- Цветовые сочетания, основные цвета, цветовой круг.
- Получение произвольных цветов. Работа с палитрой.
- Специфика раскраски изделий из соленого теста.

формы занятий: устное изложение, беседа, игра - сказка “Бедная кисточка”, показ трудовых приемов, самостоятельные наблюдения учащихся, упражнения по выполнению комплексных работ.

1 уровень 4 час

теоретические сведения: основные приемы работы с красками по тесту и бумаге; гуашь, акварель, пищевые красители; цветовой круг; ощущение цвета; родственные контрастные цвета; цветовое сочетание; получение произвольных цветов (использование палитры); высветление цвета; затемнение цвета; наложение одного цвета на другой.

практические работы: работа с палитрой по получению дополнительных цветов; использование красок для раскраски эскиза (работа с бумагой); выполнение работы по раскраске изделий из теста;

2 уровень 6 час

теоретические сведения: основные приемы работы с красками по тесту и бумаге; пищевые красители, гуашь, акварель, темпера, акриловые краски; ощущение цвета (холодный, теплый); родственные контрастные цвета; цветовое сочетание; получение произвольных цветов (использование палитры); высветление цвета; затемнение цвета; наложение одного цвета на другой; цветовой круг.

практические работы: работа с палитрой по получению дополнительных цветов; использование красок для раскраски эскиза (работа с бумагой); выполнение работы по раскраске изделий из теста.

3 уровень 6 час

теоретические сведения: основные приемы работы с красками по тесту и бумаге; пищевые красители, гуашь, акварель, темпера, акриловые краски, лакокрасочные материалы; ощущение цвета (холодный, теплый); родственные контрастные цвета; цветовое сочетание; получение произвольных цветов (использование палитры); высветление цвета; затемнение цвета; наложение одного цвета на другой; цветовой круг; цветовые признаки: хроматический, ахроматический.

практические работы: работа с палитрой по получению дополнительных цветов; использование красок для раскраски эскиза (работа с бумагой); выполнение работы по раскраске изделий из теста;

5 раздел

Технология сочетания изделий из соленого теста
с природными материалами

Темы:

- Фитодизайн. Природные материалы в сочетании с изделиями из соленого теста.
- Особенности сушки изделия оформленного засушенными растениями.
- Отпечатки на тесте, использование различных семян, декоративные композиции.

формы занятий: рассказ – объяснение, самостоятельные работы.

1 уровень 4 час

теоретические сведения: фитодизайн как искусство; природные материалы и их использование; использование различных семян; особенности сушки изделия оформленного засушенными растениями.

практические работы: составление небольших букетиков из сухих растений; практическое использование и красочное оформление работы выполненной с использованием природных материалов.

2 уровень 4 час

теоретические сведения: фитодизайн как искусство; природные материалы и их использование; отпечаток на тесте при помощи трав и злаков; использование различных семян; особенности сушки изделия оформленного засушенными растениями.

практические работы: составление небольших букетиков из сухих растений; выполнение отпечатка на тесте; практическое использование и красочное оформление работы выполненной с использованием природных материалов.

3 уровень 6 час

теоретические сведения: фитодизайн как искусство; природные материалы и их использование; отпечаток на тесте при помощи трав и злаков; использование различных семян; особенности сушки изделия оформленного засушенными растениями; декоративные решетки и композиции.

практические работы: составление небольших букетиков из сухих растений; выполнение отпечатка на тесте; практическое использование и красочное оформление работы выполненной с использованием природных материалов.

6 раздел

Технология сочетания изделий из соленого теста с тканью

Темы:

17. Понятие об аппликации, ее применение. Цветовые сочетания, подбор лоскута.

18. Особенности выкраивания деталей из ткани, приемы работы с иглой.

19. Простейшие и отделочно-декоративные швы.

формы занятий: Устное изложение, демонстрация наглядных пособий, показ трудовых приемов, упражнения по выполнению приемов, операций, комплексных работ.

1 уровень 6 час

теоретические сведения: понятие об аппликации, ее применение; аппликация из бумаги и ткани; подбор лоскута, цветовое сочетание; приемы работы с иглой; особенности вырезания деталей из ткани;

теоретические сведения о простейших швах;

закрепление нитки в конце шва;

практические работы: развитие элементарных умений работы с тканью, нитками, иглой;

выполнение простейших швов: шов вперед иглу, шов за иглу;

использование теоретических знаний о работе с тканью.

2 уровень 6 час

теоретические сведения: понятие об аппликации, ее применение; аппликация из бумаги, ткани и кожи; подбор лоскута, цветовое сочетание; конструкция нитковдевателя; приемы работы с иглой; особенности вырезания деталей из ткани;

теоретические сведения о простейших и отделочно-декоративных швах;

приемы разметки деталей на ткани;

закрепление нитки в конце шва.

практические работы: развитие элементарных навыков работы с тканью, нитками, иглой; использование нитковдевателя;

выполнение простейших швов: шов вперед иглу, шов за иглу; шов шнурок; тамбурный;

выполнение отделочно-декоративных швов: козлик;

использование теоретических знаний о работе с тканью;

сочетание в одном изделии разных видов декоративно-прикладного творчества: лепка, работа с тканью.

3 уровень 6 час

теоретические сведения: понятие об аппликации, ее применение; аппликация из бумаги, ткани, кожи и меха; подбор лоскута, цветовое сочетание; материаловедение: различные виды ткани, их структура и свойства.

теоретические сведения о простейших и отделочно-декоративных швах;

дизайнерский подход к оформлению работы.

практические работы: развитие элементарных навыков работы с тканью, нитками, иглой;

оформление работы с учетом теоретических знаний о дизайнерском подходе;

сочетание в одном изделии разных видов декоративно-прикладного творчества: лепка, работа с тканью.

7 раздел

Творческо-поисковая работа, самостоятельная работа учащихся, анализ работ на творческих встречах и выставках

Темы:

- Разработка и выполнение авторских работ.
- Коллективные работы, как способ совместной творческой деятельности.
- Как работать с книгой?
- Что такое оценка и самооценка?
- Посещение школьных и городских выставок.

формы занятий: Устное изложение, беседа, дискуссия, сказка «Две сестры» самостоятельная работа учащихся с литературой, самостоятельные наблюдения учащихся, самостоятельные и коллективные работы, работа в парах, экскурсии, управление технологическими процессами.

1 уровень 28 час

теоретические сведения: авторская работа, творчество; коллективная работа; творческая деятельность; работа в парах; работа с книгой; критерии оценки работ; самооценка; как найти ошибку в своей работе? как помочь своему товарищу?

практические работы: выполнение авторских и коллективных работ; оценка своих работ и работ товарищей по критериям предложенными учителем.

2 уровень 30 час

теоретические сведения: авторская и коллективная работа; как работать в коллективе? творческая деятельность; понятие о взаимовыручки и поддержки; работа с книгой; критерии оценки работ; самооценка своей деятельности; умение анализировать свою работу; как работать с книгой; как найти и вовремя исправить ошибку в своей работе?

практические работы: выполнение авторских и коллективных работ; анализ хода работы, начиная от эскиза и заканчивая готовым изделием; оценка своих работ и работ товарищей по критериям предложенными учащимися; помощь отстающим; работа в группах; критический подход к работе; отбор работ на выставку.

3 уровень 25 час

теоретические сведения: авторская и неавторская работы; коллективная деятельность и работа в коллективе; способы самоорганизации в групповой работе; понятие сопереживания, взаимовыручки и поддержки; самоанализ; критериальный анализ; способы устранения ошибок в работе и корректировка процесса работы; самостоятельная работа с дополнительной литературой.

практические работы: выполнение авторских и коллективных работ; анализ хода работы, начиная от эскиза и заканчивая готовым изделием; самостоятельная оценка детьми своего творчества; самоанализ, самооценка, оценка работ товарищей по критериям предложенными учащимися; помощь отстающим; работа в парах и группах; критический подход к своей работе; отбор работ на выставку.

8 раздел

Резервный 3 час

Имеется на каждом уровне обучения в количестве 1 занятия (3 часа). Закладывается в образовательную программу для обеспечения возможности приостановления обучения с целью выявления и установления степени достижения промежуточных и итоговых результатов, коррекции образовательного процесса.

Организационные формы работы на занятии определяются педагогом в соответствии с поставленными целями и задачами, а формы подведения итогов могут быть предложены и самими учащимися. Это могут быть и различные конкурсы, тематические выставки, мастер-классы, праздничное чаепитие, игры и т.д.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В этом разделе данной программы сформулированы результаты учебного процесса с учетом ФГТ. Раздел содержит перечень знаний, умений, навыков, личностных качеств, приобретение которых в процессе обучения должна обеспечивать программа, в том числе, результаты освоения

Ожидаемые результаты апробации образовательной программы заключаются в формировании у обучающихся знаний, умений и навыков.

Результаты освоения программы «Лепка» вариативной части должны отражать:

- знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», «композиция»;
- знание оборудования и пластических материалов;
- умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму;
- умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов;
- умение работать с натуры и по памяти;
- умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи;
- навыки конструктивного и пластического способов лепки.

Овладение основами знания :

- дымковская, филимоновская, каргопольская и современная авторская игрушка из глины; керамика (терракота, фаянс, фарфор);

- аппликация из ткани, кожи, бумаги; вышивка (простейшие и отделочно-декоративные швы), фитодизайн (работа с природными материалами);

- различные формы сочетания материалов с лепными деталями из соленого теста
основные понятия и термины;

- свойства изученных материалов; об использовании лакокрасочных материалов, инструментов и приспособлений;

- знание цветового круга, основных цветов и их сочетаний; об основах проектировочной деятельности (рисунок, эскиз, чертеж, инструкционная карта, строение фигуры и лица человека, понятие о стилизации);

- о творческом подходе к работе и об использовании полученных знаний в практической деятельности;

- о работе с соленым тестом, о способах и приемах лепки из соленого теста, об использовании дополнительных приспособлениях, о способах сушки изделий из теста, о применении различных эффектов;

- о работе с книгой, индивидуальной творческо-поисковая деятельности, о критериях оценки своей работы, об исправлении ошибок в работе;

- о работе в коллективе, понятий о взаимовыручки и поддержки, знаний о способах самоорганизации в групповой работе.

Умения и навыки:

- применение полученных знаний о народной и современной авторской игрушки из глины; керамики; аппликации; в работе с тканью и иглой, практический навык в использование контурных швов (шов вперед иглу, за иглу);

- с природными материалами;
- применение полученных знаний на практике, сочетание изученных видов ДПИ с соленым тестом;
- использование лакокрасочных материалов, инструментов и приспособлений; применение различных красок, знаний основных цветов, цветового круга, сочетания цветов, умение работать с палитрой; применение на практике проектировочной деятельности (выполнение эскизов работы и инструкционных карт), применение стилизации в работе с соленым тестом;
- умение учащихся творчески мыслить, самостоятельно находить решения поставленных задач, не копировать чужие изделия, избегать шаблонности мышления, применять полученные сведения при изготовлении работ, не заложенных в программу обучения;
- в работе с соленым тестом, применение знаний способов и приемов лепки, умений использовать дополнительные приспособления, применение различных эффектов (глазирование, подрумянивание, окрашивание теста);
- работы с книгой, индивидуальной творческо-поисковой деятельности, умение оценивать свою работу и корректировать деятельность с целью исправления недочетов;
- работать в коллективе, умение сопереживания и помощи, взаимовыручки и поддержки, самоорганизация в групповой работе.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

При планировании текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся следует руководствоваться Рекомендациями по организации промежуточной аттестации обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, опубликованными в Сборнике материалов для детских школ искусств «О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» (Москва, Минкультуры России, 2012. – Ч.1).

Виды аттестации по предмету «Лепка»: текущая, промежуточная, итоговая.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала «Лепка» и указываются в программе учебного предмета по разделам или темам учебного предмета.

Текущая аттестация проводится в форме контрольных уроков, устных опросов; текущих наблюдений за выполнением техники безопасности; практические работы.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодия.

Основной формой промежуточной аттестации являются: зачет, контрольный урок.

В соответствии с ФГТ образовательным учреждением разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся, а также создаются фонды оценочных средств, включающие исполнительские программы, типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Разрабатываемые образовательным учреждением критерии и фонды оценочных средств должны соотноситься с содержанием программы учебного предмета. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на уроке. Для подтверждения результативности курса обучения разработаны показатели и критерии, которые необходимы для определения уровня освоения и продвижения обучения. Направленные на анализ они помогают своевременно корректировать образовательный процесс. Кроме того, в течение учебного года между учащимися проводятся различные конкурсы, принимается активное участие в школьных тематических выставках, что позволяет сделать срез и выявить сформировавшиеся знания и умения по пройденным темам. Такой подход, не травмируя детскую психику, позволяет сформировать положительную мотивацию их деятельности и в форме игры научить самоанализу. А применение безоценочного способа позволяет не только провести диагностику развития личностных способностей, но и повысить самооценку учащихся.

Завершением курса обучения является итоговая школьная выставка, призванная показать достижения детей за год. А лучшие изделия фотографируются и отбираются для участия в городских и областных конкурсах, выставках, фестивалях.

Для успешной реализации образовательной программы разработан учебно-тематический план, включающий в себя 8 разделов, общим объемом 33 часа.

В содержании изучаемого курса расписан необходимый минимум теоретических сведений и практических работ по каждому разделу с учетом психофизических и возрастных особенностей учащихся.

- Критерии оценки

В соответствии с ФГТ образовательным учреждением разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся, а также создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Разрабатываемые образовательным учреждением критерии и фонды оценочных средств должны соотноситься с содержанием программы учебного предмета.

Реализация образовательных программ в области искусств предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению

образовательного учреждения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

К оценкам результатов творчества относятся похвала за самостоятельность и инициативу выбора новой темы, выставка работ, награждение грамотами, дипломами, благодарственными письмами, фотографирование работ для фотоальбома лучших работ выполненных в рамках учебной дисциплины «Лепка».

В течение учебного года проводятся различные конкурсы, позволяющие сделать срез и выявить сформировавшиеся знания и умения по пройденным темам. В то же время в рамках школы постоянно проходят тематические выставки. Такой подход, не травмируя детскую психику, позволяет сформировать положительную мотивацию их деятельности и в форме игры научить самоанализу. Применение безоценочного способа позволяет не только провести диагностику развития личностных способностей, но и повысить самооценку учащихся. Завершением курса обучения является итоговая школьная выставка призванная показать достижения детей за год. Лучшие изделия отбираются для участия в городских конкурсах, выставках и фестивалях.

Формы подведения итогов образовательной программы включают в себя:

- организацию и проведение открытых занятий для педагогов, учителей и родителей учащихся;
- проведение мастер-классов;
- участие в школьных тематических выставках (День знаний, день посвящения в юные художники, Мастерская деда Мороза, Рождественский Ангел, 8 марта)
- итоговая выставка, выставка работ учащихся к отчётному концерту и т.д.);
- участие в школьных конкурсах (ярмарка – масленица, «Подарок осени» для 1-2 кл., «Я и мама рукодельницы» для 3 кл. и т.д.);
- участие в городских и областных конкурсах, выставках, фестивалях.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции. Это, прежде всего, авторские разработки художественно-творческих игр, адаптированных для и среднего школьного возраста. Это и ситуативные импровизационные игры, возникающие прямо по ходу отдельных занятий.

Для реализации программы учебной дисциплины «Лепка» минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- выставочный зал,
- библиотеку,
- помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотрный видеозал),
- мастерские,
- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий.

Школа должна иметь натюрмортный фонд и методический фонд. Методическое обеспечение образовательной программы «Лепка» включает в себя дидактические принципы, методы, техническое оснащение, организационные формы работы, формы подведения итогов.

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации учебного процесса и дидактическим принципам.

Прежде всего, это принцип наглядности, так как психофизическое развитие учащихся 7–12 лет, на который рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, обучаемые способны полностью усвоить материал при осуществлении практической деятельности с применением предметной (образцы изделий, практические упражнения, экскурсии), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит от системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое планирование все же с учетом возможности его изменения. Так при разработке календарного планирования седьмой раздел может быть детально распределен по темам и фрагментам каждого раздела учебного плана с учетом уровня подготовки и способностей учащихся, материально-техническими возможностями, содержания тем учебного года. Педагог делает отбор и определяет место изучения того или иного материала на протяжении всего периода обучения. Большое внимание также уделяется принципам доступности и посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности овладения знаниями и умениями.

При организации работы во время занятия используется дидактический материал. Он включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом и учащимися, рисунки, открытки и эскизы, инструкционные карты, специальную и дополнительную литературу, фотографии детских работ (фотоальбом лучших работ кружка «Лепка из соленого теста» и профессиональных работ, разработку отдельных тематических занятий отдельные методические аспекты необходимые для проведения занятий

Также педагогом разрабатывается рабочая тетрадь, включающая все памятки необходимые для работы, игровые задания, сказки

Техническое оснащение занятий включает в себя:

Учебный кабинет для занятий лепкой из соленого теста;

Доска рабочая;

Рабочие столы (от 12 до 15 штук, в зависимости от количества учащихся), стулья;

Настольные лампы;

Материалы, инструменты, приспособления и фурнитура, необходимые для занятия: клеенки, набор стеков, спички или зубочистки, материалы для приготовления соленого теста (мука, соль, вода, клей, картофельный крахмал), пищевые красители, мерка, миска для замеса теста, кисти, стаканчики для воды, краски (гуашь, акварель, акриловые), иглы

ручные, ножницы, лоскут для отделки работ, мулине, нитки катушечные, пуговицы, бусины, стеклярус, рубка, бисер, картон, цветная и бархатная бумага, клей, проволока, скрепки, природные материалы и т.д.;

Раковина для мытья рук с холодной и горячей водой;

Электрический духовой шкаф;

Теле и видеоаппаратура, компьютер.

Использование технического оснащения в виде теле и видеоаппаратуры или компьютера, а также электрических духовых шкафов не являются строгой необходимостью, но все же поможет улучшить качество учебно-воспитательного процесса.

Директор МБУ ДО
«ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
И.А. Решетнева
«08» июня 2021 г.



Предметная область
Художественное творчество
Программа по учебному предмету
Композиция прикладная

РАЗРАБОТЧИК
Крючкова Т.И.
преподаватель изобразительных
искусств высшей категории

РЕЦЕНЗЕНТЫ
Позднякова Л.Н.
Доцент кафедры Дизайна
«МГУТУ им. Е.Г.
Разумовского»
Калининградский филиал

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Содержание тем и разделов

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

*Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
Критерии оценки;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

*Методические рекомендации педагогическим работникам;
Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся;*

VI. Список рекомендуемой методической литературы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» является частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», разработанной на основе федеральных государственных требований (далее – ФГТ), срок реализации 5 лет.

Учебная дисциплина входит в федеральный компонент, вариативной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств «Живопись» со сроком обучения 5 лет, для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 10-12 лет.

Целью программы учебного предмета «Композиция прикладная» является формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Программа по предмету «Композиция прикладная» занимает важное место в системе воспитания и образования в ДШИ. Изучение декоративно-прикладного искусства необходимо для разностороннего художественного обучения и эстетического воспитания учащихся. Она способствует развитию мышления, творческого воображения, художественных способностей учащихся. Разнообразие произведений декоративно-прикладного искусства, с которыми знакомятся учащиеся в процессе учебы, развивают у них эстетическое отношение к действительности. Процесс эстетического познания детьми произведений декоративно-прикладного искусства на занятиях по «Композиции прикладной» включает в себя как восприятие произведений, так и практическую работу учащихся.

Виды декоративно-прикладного искусства очень разнообразны, но при этом они характеризуются несколькими общими чертами, среди которых в первую очередь необходимо назвать художественную ценность предмета и его функциональность. Признаком искусства в бытовом предмете является соединение целесообразности и красоты, что находит отражение и в форме предмета, и в правильно выбранном для него материале, и в характере декора. Художник-прикладник выражает мировосприятие современников, свои эстетические воззрения, эмоциональный настрой, не прибегая в декоре к натуральному изображению предметов. Занятия с учащимися строятся на основе развития у них понимания органического сочетания декора с формой, материалом, назначением вещи.

В декоративно-прикладном искусстве широко используется обобщение, даже символизация образа.

Многочисленные примеры декоративной трактовки форм можно найти в истории декоративного искусства с самых ранних времен. На занятиях по декоративно-прикладному искусству учащиеся должны усвоить зависимость создаваемого ими образа

от материала, его физических качеств и особенностей. Материал, его свойство и технологии, вводят учащегося в строгие рамки, ограничивают его в передаче внешних сходств с изображаемым, и придают последнему черты условности и декоративности.

В процессе занятий преподаватель последовательно и целенаправленно формирует у учащихся чувство композиции, проявляющееся в умении строить предмет, исходя из единства утилитарного и художественного. Опорные качества способностей, формируемых занятиями декоративно-прикладного искусства, с одной стороны, относятся преимущественно к области восприятия (развитость аналитико-синтетического взгляда на предмет), с другой стороны – к области моторики (опциальная область руки).

Актуальность

Народное и декоративно-прикладное искусство являются неотъемлемой частью художественной культуры. Произведения прикладного искусства отражают художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую память. Ценность произведений народного декоративно-прикладного искусства состоит не только в том, что они представляют природный мир, материальную культуру, но еще и в том, что они являются памятниками духовной культуры. Именно духовная значимость предметов народного искусства особенно возрастает в наше время. Издавна замечательные рукотворные изделия: кружева и вышивки, гобелены и лоскутные одеяла, вязаные скатерти и салфетки создавались не для выставок и музеев. Они украшали быт, придавали дому уют и особую, радостную атмосферу. Дымковские игрушки, Жостовские подносы, шкатулки с лаковым покрытием вносят в нашу жизнь праздничность и красоту. Народное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая национальные художественные традиции, этот живой родник современной художественной культуры. Во всем мире больше всего ценятся работы, выполняемые в ручной технике, которые отличаются наиболее высокой степенью сложности, уникальностью и изяществом.

Содержанием курса является формирование необходимых теоретических знаний и практических умений. Теоретическая часть представлена в виде учебных занятий, экскурсий, выставок, которые могут сопровождаться объяснением материала, показом и демонстрацией наглядных пособий и изделий, обменом опытом и мнения, а так же при помощи бесед и диспутов. Практическая часть представлена в виде практического закрепления, выполнения домашнего задания, изготовления изделий. В процессе занятий осуществляются межпредметные связи с другими предметами курса.

Важным является развитие таких умений, как умение анализировать, сравнивать, применять знания в новой ситуации, подбирать необходимые материалы и инструменты. Формы работы: групповая, индивидуальная.

Оптимальное количество детей в группе 7-9 человек, так как при большем количестве воспитанников преподаватель не сможет уделить необходимое количество времени для индивидуальной работы с каждым ребёнком. Задания, которые предлагаются учащимся для выполнения в материале, учитывают постепенное нарастание сложностей в создании

композиции. Практической части задания обязательно предшествует теоретическая часть. Посредством данной программы учащиеся научатся ценить произведения искусства, создавать творческие работы, переосмысливая увиденное и услышанное, на занятиях по декоративно-прикладному искусству. Сегодня, очевидно, что народное искусство является полноправной и полноценной частью художественной культуры, развиваясь по своим законам, определяемым его сущностью, и как самостоятельный вид творчества взаимодействует с другим типом творчества – искусством профессиональных мастеров.

2. *Срок реализации учебного предмета*

Срок реализации программы составляет – 5 лет. Занятия по предмету проходят один раз в неделю по 1 часу. Учебный курс по «Композиции прикладной» рассчитан на детей в возрасте от 10-12 до 15-17 лет.

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

Максимальная учебная нагрузка дисциплины (трудоемкость по ФГТ, в час) составляет – 330 часов, из них – аудиторных –165 часов; самостоятельная работа в (1-5 классы – по 1 часу в неделю), - 165 часов при нормативном сроке обучения 5 лет.

Виды учебной работы	Всего часов	При нормативной нагрузке – 5 лет				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Общая трудоемкость	330	66	66	66	66	66
Аудиторные занятия	165	33	33	33	33	33
Самостоятельная работа (всего)	165	33	33	33	33	33
Вид промежуточной аттестации (контрольная, зачет, экзамен)		к/з	к/з	к/з	к/з	к/з

4. *Форма проведения учебных занятий*

Занятия по предмету «Композиция прикладная» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий численностью от 10 до 13 человек. Продолжительность - 1 урок в неделю – по 45 минут.

Занятия проводятся по принципам дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Аудиторные занятия подразумевают работу в классе, самостоятельная работа проводится в виде домашних заданий, консультаций, экскурсий.

5. *Цели и задачи учебного предмета*

Цель программы – развить творческую активность, и художественные способности учащихся, понимание художественно-выразительных особенностей языка декоративно-прикладного искусства, создать условия для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития учащихся ;овладение

учащимися духовными и культурными ценностями народов мира, выявление одаренных детей в области изобразительного искусства с целью их подготовки к поступлению в соответствующие профессиональные образовательные учреждения.

Задачи программы:

1. Научить использовать линию ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, композицию как средства художественной выразительности в создании образа декоративной вещи.

2. Овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные.

3. Развивать навыки работы учащихся с различными материалами и в различных техниках.

4. Создавать предметы декоративно-прикладного искусства.

5. Создавать условия для полного самовыражения и реализации творческого потенциала личности.

6. Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

7. Методы обучения

В педагогике изобразительного искусства применяется комплекс методов обучения. Обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и психологических особенностей.

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
 - практический (работа в материале, упражнения);
35. аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
36. эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения.

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

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

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. Учебные аудитории для занятий по предмету «Композиция прикладная» должны быть оснащены раковиной с холодной и горячей водой, натурными столами, осветительными софитами, мольбертами, стульями, ТСО, предметами натурального фонда.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Сведения о затратах учебного времени

1 класс

№	Наименование темы	Лекции	Практич. занятия	Общее количество часов	Самостоят. работа
1.	Беседа о декоративно-прикладном искусстве.	1	1	1	-
2.	Закладка для книг, открытка, настенное украшение «Сказочное дерево». (Бумажная пластика)		3	5	2

3.	Животное. Стилизация. (Аппликация)		3	6	3
4.	Эскиз детского коврика на анималистическую тему. (Аппликация)		3	6	3
5.	Эскиз для мозаики «Сказочный город» (Бумага, гуашь)		3	6	3
6.	Мозаика из цветной бумаги «Сказочный город». (Аппликация)		3	6	3
7.	Эскиз рисунка обоев «Кувшины». (Бумага, гуашь)		3	7	4
8.	Эскиз витража «Цирк», «Петух». (Бумага , акварель)		3	7	4
9.	Эскиз фигурки из соленого теста «Сказочный зверь». (Бумага, гуашь)		3	7	4
10.	Лепка из соленого теста с последующей росписью «Сказочный зверь».		3	7	4
11.	Беседа о народном ДПИ.	1	1	1	-
12.	Геометрический орнамент в полосе. (Бумага, гуашь)		4	7	3
		2	33	66	33

2 класс

	Наименование темы	Лекции	Практич. занятия	Общее количе ство часов	Самосто ятельная работа
1	Орнаментальная композиция «Сказочный зверь». (Бумага, гуашь)		4	8	4
2	Керамика как один из видов ДПИ. (Беседа)	1	1	1	-
3	Глиняная художественная посуда. Освоение росписи(Замена пластилин , папье-маше)		4	8	4

4	Эскиз лепной игрушки. (Бумага, гуашь)		4	8	4
5	Лепная и расписная игрушка. (Глина, замена соленое тесто)		4	8	4
6	Разработка эскиза изразца и выполнение его в материале. (Пластилин)		4	10	6
7	Различные виды народной росписи. (Беседа)	1	1	1	-
8	Импровизация на тему Городецкой росписи. (Бумага, гуашь)		5	10	5
9	Роспись по дереву. Эскиз и выполнение в материале.(Заготовка из дерева, гуашь, акрил)		6	12	6
		2	33	66	33

3 класс

№	Наименование темы	Лекции	Практич. занятия	Общее кол-во часов	Сам. раб
1.	Роспись по металлу. (Беседа)		4	8	4
2.	Импровизация на тему заданного рисунка на ткани. (Бумага, гуашь)	1	1	1	-
3.	Роспись тканей. (Беседа)		4	8	4
4.	Составление эскиза росписи ткани и выполнение его в материале.(Эскиз-бумага ,гуашь, акварель по выбору; работа-ткань, акриловый контур, акварель; резерв, акварель ;воск, акварель -по выбору)		4	8	4
5.	Свободная роспись ткани. Эскиз. Работа в материале.		4	8	4
6.	Маски. История. Разновидности. (Беседа)		4	10	6
7.	Эскиз маски и выполнение ее в материале. (Эскиз-бумага, гуашь, маска-папье-маше , возможна бумажная пластика)	1	1	1	-
8.	Многообразие видов художественного текстиля. (Беседа)		5	10	5
9.	Эскиз мини-гобелена. (Бумага, гуашь)		6	12	6
		2	33	66	33

4класс

№	Наименование темы	Лекции	Практич. раб.	Общ. кол-во часов	Сам. раб.
1	Эскиз орнамента для отделки костюма. (Бумага, гуашь, акварель)		4	8	4
2	Эскиз для мелкой пластики «Праздник». (Бумага, гуашь)		4	8	4
3	Мелкая пластика из соленого теста «Праздники».		5	10	5
4	Народная вышивка. (Беседа)	1	1	1	-
5	Эскиз вышитой салфетки. (Бумага, цв. карандаш, фломастер)		4	8	4
6	Эскиз кружевной или вязаной салфетки (Бумага, черный фломастер, тушь, перо)		4	8	4
7	Эскиз аппликации из ткани и шнура. (Цветная бумага, фломастер)		4	10	6
8	Художественная обработка твердых материалов на территории нашей страны. (Беседа)	1	1	1	-
9	Эскиз резьбы по дереву. (Бумага, карандаш, акварель)		6	12	6
	Итого:	2	33	66	33

5 класс

№	Наименование темы	Лекции	Практич. раб.	Общ. кол-во часов	Сам. раб.
1	Художественная обработка металла. (Беседа)	1	1	1	-
2	Эскиз декоративной пластины. (Бумага, акварель).		5	12	7
3	Художественная обработка камня. (Беседа)	1	1	1	-
4	Эскиз новогоднего сувенира (Бумага, материал по выбору)		5	12	7
5	Новогодний сувенир. (Материал по выбору)		6	12	6
6	Художественная обработка кости. (Беседа)	1	1	1	-
7	Искусство лаковой миниатюры. (Беседа)	1	1	1	-
8	Выполнение копии лаковой миниатюры. (Бумага, гуашь; возможна		6	12	6

	имитация на деревянной основе, с нанесением левкаса, темперными красками)				
9	Изделия ДПИ и современность. (Беседа)	1	1	1	-
10	Проектирование мебели. Стул-характер. Эскиз. (Бумага, материал по выбору)		6	13	7
		5	33	66	33

Содержание тем и разделов

Содержание учебного предмета учитывает следующие принципы:

- a. научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики и др.);
- b. связи теории с практикой;
- c. систематичности и последовательности;
- d. учёт возрастных и индивидуальных особенностей личности;
- e. доступности и посильности;
- f. наглядности;
- g. прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех вышеперечисленных принципов)

Композиция прикладная 1 класс

33 часа (аудиторных занятий)

6 часов (самостоятельная работа)

В первом классе учащиеся знакомятся с видами декоративно-прикладного искусства его особенностями и спецификой. С возможностями декорирования предметов, форм, интерьеров. Знакомятся с художественными промыслами. Овладевают техническими навыками изображения. Приобретают навыки конструирования и моделирования из различных материалов.

1. Тема: Беседа о декоративно-прикладном искусстве.

Цели и задачи: Роль и значение ДПИ в процессе обучения. Задачи курса декоративно-прикладного искусства. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и их использованием, с приемами работы. Знакомство с организацией рабочего места учащегося, его подготовкой к работе.

Материалы и оборудование: Методические пособия, иллюстративный материал.

асы: 1.

2. Тема: Закладка для книг, открытка, настенное украшение «Сказочное дерево».

Цели и задачи: знакомство с возможностями бумаги, выявление индивидуальных особенностей и навыков учащихся, использование технических приемов складывания и вырезания бумаги.

Знакомство с различными видами поздравительных открыток. Работа над замыслом. Выполнение яркой декоративной работы.

Материалы и оборудование: методические пособия, работы учащихся; бумага, цветная бумага, ножницы, клей, линейка, степлер, декоративные элементы (пайетки

,бусины ,ленты и т.д.),Ф-А-4,А-5

Часы:2

34.Стилизация животного. (Самостоятельная работа)

Цели и задачи: знакомство со стилизацией ,как языком выразительности в ДПИ, создание стилизованного образа животного для использования его в создании следующей работы, геометризация природных форм. Отбирая главное преобразовать предмет, подчиняя его форму и цвет ритмическому строю изображения. Развитие эмоционально-ассоциативного восприятия учащихся. Познакомить с возможностями декорирования. Выделить главное и типичное, творчески переосмыслить натуру, нарисовать стилизованную форму.

Материалы и оборудование: цветная бумага, ножницы, клей, линейка, пр. карандаш, Ф-А-4.

Часы:2

4. Тема: Создание коврика на анималистическую тему.

Цели и задачи: создание симметричной декоративной композиции с использованием стилизованного образа животного(самостоятельная работа ,задание №3),оформление коврика по бордюру простым геометрическим орнаментом, понятие об орнаменте. Развитие фантазии. Знакомство с понятием симметричности. Применение в практической работе теоретических знаний.

Материалы и оборудование :цветная бумага, ножницы, клей,линейка,пр.карандаш.Ф-А3

Часы:2

5. Тема: Эскиз для мозаики «Сказочный город».(самостоятельная работа)

Цели и задачи: образно-пластическая организация листа, создание выразительного пластически-цветового образа для последующего выполнения в технике мозаики, развивать наблюдательность, творческое мышление и воображение, познакомить с новой техникой

Материалы и оборудование: Бумага,гуашь,Ф-А-3

Часы:2

6. Тема: Мозаика из цв. бумаги «Сказочный город».

Цели и задачи: понятие о мозаике –как декоративной технике, создание цельного образа из наборных элементов, работа по эскизу(задание№5) развитие моторики рук, образного мышления. Умения при помощи цвета передать замысел композиции. Научить видеть целое при составлении работы из отдельных мелких частей, подчинять мелкие детали главному в работе.

Материалы и оборудование: Цв. бумага, ножницы клей,Ф-А-3 Часы:4

7. Тема: Эскиз рисунка обоев «Кувшины»

Цели и задачи: знакомство с краткой историей декорирования жилища, простыми способами декорирования жилища; понятие ритма, закрепление понятия стилизации; заполнение плоскости листа ритмично повторяющимися элементами, поиск гармоничного композиционного и цветового решения, целостность композиции.

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь,Ф-А-3. Часы:4

8. Тема: Эскиз витража «Цирк», «Петух».

Цели и задачи: знакомство с техникой витража; стилизация изображения путем дробления на геометрические части, с сохранением узнаваемости предметов,

использование в цветовом решении ярких ,контрастных тонов и черной обводки.

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь,Ф-А3 Часы:4

9. Тема: Эскиз фигурки из соленого теста «Сказочный зверь» (самостоятельная работа).

Цели и задачи: создание интересного, выразительного образа сказочного зверя, выполнение эскиза для последующего выполнения в материале, развитие фантазии и творческого воображения.

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь,ф-А4 Часы:2

10. Тема: Лепка из соленого теста фигурки «Сказочный зверь».

Цели и задачи: формировать навыки работы с различными материалами, изучить технические приемы, научить последовательно грамотно вести работу, приобретение навыка заполнения объемной формы узором ,познакомить с новым видом художественной деятельности, научить грамотно, заполнять форму, использовать элементы декора, создание декоративной фигурки зверя из соленого теста с последующей росписью и декорированием.

Материалы и оборудование : Мука, соль, вода ,стеки ,гуашь ,кисти, клей, декоративные элементы(бусины ,бисер ,пуговицы и т.д.)

Часы:4

11. Тема: Беседа о народном ДПИ.

Цели и задачи: знакомство с художественными промыслами России ,развитие кругозора учащихся. Отличительные особенности традиционных художественных промыслов России.

Материалы и оборудование: репродукции, фотографии работ, изделия декоративно-прикладного искусства.

Часы:1

12. Тема: Геометрический орнамент в полосе.

Цели и задачи: виды орнаментов – геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный и комбинированный; типы орнамента – ленточный, сетчатый и замкнутый; ритм и симметрия в орнаменте; знакомство с разнообразием орнаментальных мотивов разных стран и народов; грамотно закомпоновать изображение в листе, добиться выразительности.

Материалы и оборудование: Бумага,гуашь,ф-А3 Часы:3

13. Тема: Орнаментальная композиция «Букет», «Цветущее дерево».

Цели и задачи: Поиск эскиза и осуществление композиции на задуманную тему. Цветовой и графический ритм. Органическое сочетание мотивов, цвета, рисунка в орнаменте. Воспитывать творческую сторону личности.

Материалы и оборудование: Бумага,гуашь,ф-А3 Часы:4

14. Тема : Орнаментальная композиция «Сказочная птица»

Цели и задачи: Подбор материала, выполнение замысла композиции. Развивать фантазию учащихся, воспитывать любовь к природе и искусству.

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь,ф-А3 Часы: 4

Композиция прикладная 2 класс

33 часа (аудиторных занятий)

2 часа (самостоятельных занятий)

Во втором классе учащиеся работают с различными материалами. Продолжают

знакомство с промыслами России. Многообразием видов росписи. Учатся разбираться в художественно-выразительных особенностях языка декоративно-прикладного искусства. Учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением, материалом, украшением в процессе эстетического анализа.

1. Тема: Орнаментальная композиция «Сказочный зверь»

Цели и задачи: Подбор материала, выполнение замысла композиции. Развивать фантазию учащихся, воспитывать любовь к природе и искусству. Научить грамотно, компоновать, стилизовать

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, ф-А3 Часы:4

2. Тема: Керамика как один из видов ДПИ

Цели и задачи: знакомство с художественными промыслами, развитие кругозора учащихся. Отличительные особенности керамики.

Материалы и оборудование : репродукции, методические пособия. Часы:1

3. Тема: Глиняная художественная посуда. Освоение росписи.

Цели и задачи: развивать кругозор учащихся; формировать навыки работы с материалом; развивать умения декорирования предметов и вещей; познакомить с искусством росписи посуды; видами и способами выполнения росписи.

Материалы и оборудование: заготовки из папье-маше (бумага, клей), гуашь. Часы:5

4. Тема: Эскиз лепной игрушки.

Цели и задачи: выполнение эскиза будущей игрушки в соответствии со стилистическими и конструктивными особенностями Дымково.

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, ф-А3 Часы:2

5. Тема : Лепная и расписная игрушка.

Цели и задачи: знакомство с художественными промыслами, развитие кругозора учащихся. Лепка и роспись дымковской игрушки.

Материалы и оборудование: глина (замена соленое тесто), стеки, гуашь. Часы:6

6. Тема: Разработка эскиза изразца и выполнение его в материале.

Цели и задачи: знакомство с краткой историей изразцов, освоение рельефного изображения, формировать навыки работы с различными материалами, изучить технические приемы, научить последовательно грамотно вести работу.

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, ф-А4, пластилин, основа, стеки, иллюстрации, работы учащихся.

Часы:6

7. Тема: Различные виды народной росписи

Цели и задачи: знакомство с художественными промыслами России, развитие кругозора учащихся. Отличительные особенности традиционных художественных промыслов России. Городец, Хохлома, Урало-сибирская роспись.

Материалы и оборудование: Методические пособия, иллюстративный материал.

Часы:1

8. Тема: Импровизация на тему Городецкой росписи.

Цели и задачи: образно-пластическая организация листа, создание выразительного пластически-цветового образа, развивать наблюдательность, творческое мышление и воображение

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, ф-А3 Часы:4

9. Тема: Роспись по дереву. Эскиз и выполнение в материале.

Цели и задачи: развивать кругозор учащихся; формировать навыки работы с материалом; развивать умения декорирования предметов и вещей; познакомить с искусством росписи посуды; видами и способами выполнения росписи по дереву.

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, ф-А3 Часы:6

Композиция прикладная 3 класс

33 часа (аудиторных занятий)

8 часов (самостоятельных занятий)

В третьем классе учащиеся знакомятся с такими видами декоративно-прикладного искусства как – папье-маше, роспись по ткани «батик». Продолжают знакомство с возможностями декорирования форм и предметов. Учатся создавать работу, связывая основные части и детали с конструктивной особенностью формы. На занятиях в третьем классе формируются навыки работы с разными материалами. Учащиеся учатся самостоятельно задумывать, развивать, осмысливать и выполнять работу. В основу работы над декоративно-прикладным искусством в третьем классе положен активный метод преподавания, основанный на живом восприятии явлений и творческом воображении учащихся.

1. Тема: Роспись по металлу.

Цели и задачи: знакомство с историей, творчеством и наследием Жостово.

Материалы и оборудование: иллюстративный материал

Часы:1

2. Тема: Импровизация на тему заданного рисунка на ткани

Цели и задачи: развитие воображения, творческий поиск, выделение стилистических, цветовых и конструктивных особенностей мотива, с последующей авторской переработкой.

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, ф-А3 Часы:4

35. Роспись тканей

Цели и задачи: развивать кругозор учащихся; формировать навыки работы с материалом; развивать умения декорирования предметов и вещей; познакомить с искусством росписи ткани; видами батика и способами выполнения.

Материалы и оборудование: Репродукции, работы учащихся, иллюстрации. Часы:1

4. Тема: Эскиз росписи ткани и выполнение его в материале

Цели и задачи: Выполнить работу в выбранной технике в соответствии с замыслом, формировать навыки работы с различными материалами, изучить технические приемы, научить последовательно грамотно вести работу.

Материалы и оборудование: бумага ф-А3, акварель (эскиз), ткань, резерв, акварель, трубочка, кисти.

Часы:10

5. Тема: Свободная роспись ткани. Эскиз и работа в материале.

Цели и задачи: практическое закрепление полученных знаний, формировать навыки работы с различными материалами, изучить технические приемы, научить последовательно грамотно вести работу.

Материалы и оборудование: бумага ф-А3, акварель(эскиз), ткань, материал по выбору

Часы:8

6. Тема: Маски. История. Разновидности.

Цели и задачи: расширение кругозора учащихся, получение новых знаний о ДПИ.

Материалы и оборудование: репродукции, работы учащихся, методический

материал.

Часы:1

7. Тема: Эскиз маски и выполнение ее в материале.

Цели и задачи: Подготовка рабочего места. Последовательное и поэтапное выполнение изделия. Роспись готовой работы. Формировать в процессе обучения творческое воображение и фантазию учащихся. Развивать навыки работы в технике папье-маше. Познакомить с техникой работы папье-маше. Научить создавать предметы декора своими руками.

Материалы и оборудование: эскиз-бумага ф-А3, гуашь; пластилин, стеки, бумага, клей, гуашь

Часы:10

8. Тема: Многообразие видов художественного текстиля Цели и задачи:

расширение кругозора учащихся Материалы и оборудование: иллюстративный материал

Часы:1

9. Тема: Эскиз мини-гобелена

Цели и задачи: Научить создавать и осмысливать произведения декоративно-прикладного искусства. При помощи художественных приемов раскрыть замысел работы.

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, ф-А3 Часы:5

Композиция прикладная 4 класс

33 часа (аудиторных занятий)

4 часа (самостоятельная работа)

В четвертом классе учащиеся продолжают знакомство с видами декоративно-прикладного искусства. Закрепляют знания, умения и навыки предыдущих лет учебы.

1. Тема: Эскиз орнамента для отделки костюма

Цели и задачи: декорирование готовых изделий, гармоничность и единство вещи и декора.

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, ф-А3 Часы:6

2. Тема: Эскиз мелкой пластики «Праздники»

Цели и задачи: Работа над замыслом композиции. Материалы и оборудование: бумага, гуашь, акварель, ф-А3 Часы:4

3. Тема: Мелкая пластика из соленого теста «Праздники»

Цели и задачи: Работа над замыслом композиции. Выполнение отдельных деталей. Развитие логического мышления и пространственного представления. Развитие моторики рук.

Материалы и оборудование: мука, соль, вода, стеки, гуашь. Часы:6

4. Тема: Народная вышивка

Цели и задачи: знакомство с различными видами ДПИ. Материалы и оборудование: иллюстративный материал. Часы:1

5. Тема: Эскиз вышитой салфетки

Цели и задачи: разработка дизайна для вышивки, добиться оригинальности замысла и гармоничности композиции.

Материалы и оборудование: бумага, цв. карандаш, фломастер, ф-А3 Часы:4

6. Тема: Эскиз кружевной или вязаной салфетки

Цели и задачи: разработка интересного эскиза, развитие творческих способностей.

Материалы и оборудование: бумага, черный фломастер, черная гелевая ручка, ф-А3 Часы:4

7. Тема: Эскиз аппликации из ткани и шнура

Цели и задачи: развивать воображение, умение работать в различных декоративных техниках, расширение кругозора, знакомство с техникой коллажа.

Материалы и оборудование: бумага, цв. бумага, клей, ножницы, маркер, черный фломастер

Часы:4

8. Тема: Художественная обработка твердых материалов на территории нашей страны

Цели и задачи: расширение кругозора, получение новых знаний о ДПИ. Материалы и оборудование: методические пособия, иллюстрации.

Часы:1

9. Тема: Эскиз резьбы по дереву

Цели и задачи: развивать воображение, умение работать в различных декоративных техниках, формировать в процессе обучения творческое воображение и фантазию учащихся.

Материалы и оборудование: Часы:7

Композиция прикладная 5 класс

33 часа (аудиторных занятий)

4 часа (самостоятельная работа)

В пятом классе учащиеся продолжают знакомство с видами декоративно-прикладного искусства. Закрепляют знания, умения и навыки предыдущих лет учебы. По итогам изучения программы пятилетнего обучения создают самостоятельную работу с применением изученного материала.

1. Тема: Художественная обработка металла Цели и задачи: знакомство с видами ДПИ.

Материалы и оборудование: иллюстративный материал. Часы:1

2. Тема: Эскиз декоративной пластины

Цели и задачи: Научить создавать и осмысливать произведения декоративно-прикладного искусства. При помощи художественных приемов раскрыть замысел работы.

Материалы и оборудование: бумага, акварель, ф-А3 Часы:6

3. Тема: Художественная обработка камня

Цели и задачи: знакомство с видами ДПИ, расширение кругозора. Материалы и оборудование: репродукции.

Часы:1

4. Тема: Эскиз новогоднего сувенира

Цели и задачи: Самостоятельная работа, выполняется учащимися в любой технике, изученной за время обучения, проверка знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися за четыре года обучения по данной программе.

Материалы и оборудование: материал по выбору Часы:4

5. Тема: Новогодний сувенир.

Цели и задачи: Из имеющегося материала выполняются различные украшения к новогодним праздникам, развитие фантазии и творческого воображения. Формировать навыки работы с различными материалами, изучить технические приемы. Научить последовательно грамотно вести работу. Продолжить изучать приемы работы в смешанной технике.

Материалы и оборудование: материал по выбору Часы:8

6. Тема: Художественная обработка кости

Цели и задачи: расширение кругозора, знакомство с видами ДПИ Материалы и оборудование: репродукции ,методические пособия Часы:1

7. Тема: Искусство лаковой миниатюры

Цели и задачи: расширение кругозора, знакомство с видами ДПИ Материалы и оборудование: репродукции ,методические пособия Часы:1

8. Тема: Выполнение копии лаковой миниатюры

Цели и задачи: Научить создавать и осмысливать произведения декоративно-прикладного искусства. Подготовка рабочего места. Последовательное и поэтапное выполнение копии. Формировать навыки работы с различными материалами, изучить новые технические приемы .Материалы и оборудование: Бумага, гуашь;

возможна имитация на деревянной основе, с нанесением левкаса, темперными красками,ф-А3

Часы:8

9. Тема: Изделия ДПИ и современность

Цели и задачи: расширение кругозора, знакомство с видами ДПИ Материалы и оборудование: репродукции, методические пособия Часы:1

10. Тема: Проектирование мебели. Стул – характер. Эскиз.

Цели и задачи: развивать конструктивное мышление и пространственное представление. Продолжить развивать навыки элементов конструирования. Научить в масштабе и объеме передавать идейный замысел работы. Передать связь основных частей и деталей с учетом конструктивных особенностей формы, проверка знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися за четыре года обучения по данной программе.

Материалы и оборудование: бумага, материал по выбору,ф-А3 Часы: 6

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание программы учебного предмета «Композиция прикладная» обеспечивает художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

В разделе данной программы сформулированы результаты учебного процесса с учетом ФГТ. Раздел содержит перечень знаний, умений, навыков, личностных качеств, приобретение которых в процессе обучения должна обеспечивать программа, в том числе, результаты освоения программы

«Композиция прикладная» обязательной части должны отражать:

- знание понятий «декоративно-прикладное искусство», «художественные промыслы»;
- знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности;

- умение работать с различными материалами;
- умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования;
- умение изготавливать игрушки из различных материалов;
- навыки заполнения объемной формы узором;
- навыки ритмического заполнения поверхности;
- навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения;
- наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности.

Результаты обучения связаны с целями и задачами учебных предметов, и могут быть представлены на различных этапах обучения.

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития обучаемого;
- определения возможностей овладения обучаемых учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для предметов по изобразительному искусству;
- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем дополнительного предпрофессионального образования, педагогов, обучающихся.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, формы, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

При планировании текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся следует руководствоваться Рекомендациями по организации промежуточной аттестации обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, опубликованными в Сборнике материалов для детских школ искусств «О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» (Москва, Минкультуры России, 2012. – Ч.1).

Виды аттестации по предмету «Композиция прикладная»: текущая, промежуточная, итоговая.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала «Прикладное творчество» и указываются в программе учебного предмета по разделам или темам учебного предмета, и проводится в форме контрольных уроков, письменных работ, устных опросов, выполнения рубежных работ.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти.

Основными формами промежуточной аттестации являются: контрольный урок, зачет. Зачет предназначен для практической комплексной оценки освоения разделов курса и осуществляется в два этапа:

- Защита творческого проекта
- Устный ответ на вопросы

В данном разделе отражаются содержание текущего контроля знаний, умений и навыков, содержание промежуточной аттестации, условия их проведения.

В соответствии с ФГТ образовательным учреждением разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся, а также создаются фонды оценочных средств, включающие исполнительские программы, типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Разрабатываемые образовательным учреждением критерии и фонды оценочных средств должны соотноситься с содержанием программы учебного предмета. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного данной дисциплиной.

Промежуточная аттестация по предмету «Композиция прикладная»:

- обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:
- качества реализации образовательного процесса;

- степени теоретической и практической подготовки по навыки передачи формы, характера предмета;
- сформированных у обучающегося умений работать с различными материалами и навыков на определенном этапе обучения.

Критерии оценки

Содержание материалов промежуточной аттестации обучающихся разрабатывается преподавателем по предмету «Композиция прикладная»:

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы

«Живопись» представляет собой один из инструментов реализации ФГТ к результатам освоения данной программы и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися данной программы учебной дисциплины «Прикладное творчество».

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

В соответствии с ФГТ школой разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся, а также созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Обучающийся, изучивший дисциплину, должен:

знать историю возникновения и развития мирового декоративно-прикладного искусства, народных промыслов России и ее регионов;

уметь изготавливать предметы декоративно-прикладного искусства,

владеть навыками организации учебно-творческой деятельности по участию в разработке и реализации проектов по дисциплине декоративно-прикладное творчество; поэтапной обработки художественных материалов в традиционных ДПИ и народных промыслах России и ее регионов.

Контрольные требования на разных этапах обучения:

Обучение по данной программе строится на приобщении детей к миру декоративно-прикладного искусства через познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Дети подводятся к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но и являются носителями духовной культуры и так было всегда – от далекой древности до наших дней. Надо помочь ребенку увидеть красоту окружающих его вещей, предметов, объектов, произведений декоративно-прикладного

искусства.

В конце года дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого человека ежедневно связана с деятельностью декоративно-прикладного творчества. Завершающие уроки каждой четверти должны понимать огромную роль искусства в реальной повседневной жизни, должно стать открытием для детей и их родителей.

Выявление достигнутых результатов осуществляется:

- через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала);
- через отчётные просмотры законченных работ.

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога.

Текущие тестовые материалы ориентированы на выявление уровня знаний теоретического материала и предназначены для текущего контрольного опроса обучающихся.

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет коллективный анализ ученических работ. При этом отмечаются наиболее удачные решения, оригинальные подходы к выполнению задания, разбираются характерные ошибки. Необходимо оценивать у учащихся умение ставить и решать познавательные и практические задачи, умение выполнять самостоятельно практическую работу и её анализировать. Проверка может быть в устной форме (индивидуальный, групповой опрос), в виде зачетных практических работ, промежуточных просмотров после выполнения 2-3 работ, в виде итоговых выставочных работ и выполнения творческих проектов, а так же возможно проведение деловой (ролевой) игры. Контроль может осуществляться в следующих формах: собеседование, защита выпускной работы, участие в конкурсах, выставках.

Дополнительным способом определения результативности учебного процесса является участие в конкурсах различного уровня. Формами промежуточной и итоговой аттестации является просмотры и выставки работ учащихся, организуемые в конце учебного года.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В свете современных подходов к проблеме формирования всесторонне развитой личности, внедрение учебной дисциплины «Прикладное творчество» в систему общего образования стало одним из воплощений классической идеи об использовании разных видов искусства в обучении и воспитании. В контексте передовых идей о развивающем обучении; о гуманистическом подходе к ребенку; о культурологической направленностью общего образования и других, данная дисциплина призвана решать множество общеразвивающих задач, что так же обуславливает организацию новых подходов к формам и содержанию уроков по

«Прикладному творчеству».

От содержания обучения и система преподавания ДПТ в учебных заведениях, имеющей целенаправленный, комплексный и творческий характер, во многом зависит реализация гуманистических идей художественного образования. Программа курса разработана с учетом современных требований к профессиональной подготовке со специализацией декоративно-прикладного творчества и народных промыслов.

Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции. Это, прежде всего, авторские разработки художественно-творческих игр, адаптированных для и среднего школьного возраста. Это и ситуативные импровизационные игры, возникающие прямо по ходу отдельных занятий.

Для реализации программы учебного предмета «Прикладное творчество» минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: выставочный зал, библиотеку, помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотрный видеозал), мастерские, учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий.

ДШИ имеет натюрмортный фонд и методический фонд.

Наглядные пособия, демонстрационные карточки, образцы выполненных заданий и др., используются на каждом занятии, кроме занятий по развитию фантазии, воображения и проверочных занятий. Дидактические таблицы (комплекты):

хохлома, гжель, урало-сибирская роспись, Полхов-Майдан, мезенская роспись, дымковская игрушка.

Серии фотографий и иллюстраций природы. Фотографии и иллюстрации животных.

Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках)

Детские работы как примеры выполнения декоративных творческих заданий.

Преподавателями составлен специальный аннотированный каталог дидактических материалов, используемых в процессе реализации данной программы

Составной частью дидактических материалов является подобранный к программе натюрмортный фонд.

Примерный перечень предметов натюрмортного фонда:

Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Предметы декоративно-прикладного искусства (сундучки, лапти, вышитые полотенца, расписные доски, образцы народной игрушки, жостовские подносы, гжельская посуда, керамические предметы).

Музыкальные инструменты (гитара, гармошка, бубен, горн).

Природные элементы (букеты из сухоцветов, искусственные цветы, гербарий из цветов, листьев, бабочек, набор морских раковин, кораллов, звезд, набор камней).

Предметы быта:

а) стеклянные (бутылки разной формы, вазы, чашки, стаканы, блюда, салатницы);

б) деревянные (шкатулки, ложки, бочонки, коробочки, разделочные доски); в) металлические (самовары, чайники, утюги, ложки, ножи, кастрюли, кофейники);

г) керамические (крынки, блюда, чайники, чашки, вазы). Муляжи (грибы, фрукты, овощи).

Чучела птиц (чайки, вороны, луня болотного, петуха, голубя).

Драпировки (однотонные, с цветным и геометрическим орнаментом, ткань разной фактуры – бархат, шелк, ситец, холст, шерсть, тюль).

Гипсовые предметы (геометрические фигуры, орнаменты, розетки)

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям программы учебного предмета «Прикладное творчество».

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Материально-техническая база оснащения программы

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов, оснащаются средствами обучения, а именно для дисциплины необходимы:

- учебно-художественная мастерская;

- видеооборудование (ксерокс, сканер, компьютерное оборудование).

- учебная мебель (тумбочка на колесах для технических средств обучения, учебные столы, с возможностью установки наклона рабочей плоскости и размещения красок и др. инструментов, стулья, стеллажи для хранения детских работ, художественных материалов, методического фонда, шкафы)

- мольберты, планшеты для рисования;

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления и зажима для плакатов).

- инструменты для выполнения изделий ДПИ; графический материал для эскизирования и выполнения проектов (бумага, карандаш, тушь, акварель и др.); материалы для создания наглядных пособий и изделий ДПИ (картон, калька, краски, глина и др.);

Аудитории оформляются наглядными пособиями.

Учебно-наглядные пособия: дидактические материалы (рефераты, конспекты лекций, учебные иллюстрированные программы, учебные тематические планы; учебники и учебные пособия); наглядные пособия, стенды и методические пособия по темам теории ДПИ с практикумами обработки материалов; вспомогательный визуальный ряд (репродукции, фотоматериал, учебные проекты, работы учащихся - изделия ДПИ, дипломные работы).

Комплект визуальной учебной наглядности в электронном виде.

Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во многом зависят от правильной организации рабочего пространства в студии.

Хорошо, если стены помещения, в котором проходят занятия, украшены лучшими детскими работами.

Комната для занятий должна быть хорошо освещена (естественным и электрическим светом) и оборудован необходимой мебелью: столами, стульями, табуретами, шкафами, мольбертами, планшетами для рисования. В помещении должна быть раковина с водой или большие емкости для чистой и слива грязной воды. А также в наличии должны быть осветительные приборы (софиты, светильники) для освещения натюрмортных постановок.

Для хранения фонда студии (лучших детских работ разных лет) желательно иметь специальные стеллажи.

ГЛОССАРИЙ

Аппликация (от лат. applicatio — прикладывание), способ создания орнаментов, изображений путём нашивания, наклеивания на ткань, бумагу и т. п. разноцветных кусочков какого-либо материала (ткань, бумага, мех, соломка и т. п.) другого цвета или выделки, а также орнамент, изображение, созданные по такому способу, придающему им особую рельефность. А. является одним из древнейших способов украшения одежды, применяется поныне у многих народов. **Декор** (франц. décor, от лат. decoro — украшаю), система украшений сооружения (фасада, интерьера) или изделия. Выступая в единстве с их объёмно-пространственной композицией, Д., как простой (например, одноцветная покраска, однородная фактурная обработка поверхности), так и сложный (сочетающий орнамент и изображение, скульптуру и роспись, различные по фактуре и текстуре материалы), становится её элементом, акцентирует выразительность композиции или зрительно преобразует её, внося свойственные самому Д. масштабные отношения, ритм, колорит. Д. — одно из средств

зрительного объединения в ансамбль отдельных зданий или предметов.

Декоративно-прикладное искусство - область декоративного искусства: создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в общественном и частном быту, и художественная обработка утилитарных предметов (утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, одежда, украшения, игрушки и т.д.).

Дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок), термин, обозначающий новый вид деятельности по проектированию предметного мира. Д. возник в начале 20 в. как реакция на стихийное формирование визуальных и функциональных свойств предметной среды. Д. разрабатывает образцы её

рационального построения, соответствующие сложному функционированию современного общества. Иногда под Д. понимают лишь одну из его областей — проектирование эстетических свойств промышленных изделий.

Интерьер (от франц. intérieur — внутренний), 1) в архитектуре — внутреннее пространство здания (жилого, общественного, промышленного) или какое-либо помещение (вестибюль, фойе, комната, зал и т. п.). Функциональное назначение И. как среды, отвечающей тем или иным процессам человеческой жизнедеятельности, определяет архитектурное решение И. (его абсолютные размеры, форму, пропорции, освещённость, ритм размещения опор, оконных и дверных проёмов, выступов, ниш, членений стен, их масштабные соотношения) и характер его убранства (меблировку, оборудование). Одновременно архитектурная композиция и убранство И. служат его художественной организации, повышению эмоциональной активности И. для целенаправленного воздействия на душевное состояние человека, его настроение.

Композиция (от лат. compositio) означает составление, соединение сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей.

Моделирование, исследование объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей реально существующих предметов и явлений (живых и неживых систем, инженерных конструкций, разнообразных процессов

— физических, химических, биологических, социальных) и конструируемых объектов (для определения, уточнения их характеристик, рационализации способов их построения и т. п.).

Раппорт (франц. rapport, от rapporter — приносить обратно), повторяющаяся часть (мотив) рисунка (узора) на ткани, трикотаже, вышивке, ковре и т.п. Обычно порядок переплетения нитей повторяется как по ширине, так и по длине ткани в каждом последующем Р.

Эскиз (франц. esquisse), предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения или отдельной его части. В Э. намечается композиционное построение, пространство, планы, основные цветовые соотношения будущего произведения. Э. бывают графические, живописные, скульптурные; обычно они отличаются свободной беглой манерой исполнения, но могут быть детально проработаны. В творчестве крупных художников Э. представляют художественную ценность и могут иметь не только подготовительный, но и самостоятельный характер.

Список рекомендуемой методической литературы - Список основной учебной литературы:

1. Абрамова М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству: 1-4 кл. – М.:Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 202012.
2. Доля С.И. Изобразительное искусство 4 класс: поурочные планы по учебнику В.С.Кузина, Э.И. Кубышкиной.- Волгоград: Учитель, 2007.
3. Дроздова С.Б. Изобразительное искусство 4 класс: поурочные планы по учебнику В.С.Кузина, Э.И. Кубышкиной. «Изобразительное

- искусство в начальной школе 3-4 классы» в 2 частях. Часть 1.- Волгоград: Учитель,-АСТ, 2014.
4. Дроздова С.Б. Изобразительное искусство. 2 класс: поурочные планы по учебникам Е.И.Коротеевой, Н.А.Горяевой под.ред. Б.М. Неменского.- Волгоград: Учитель,2018.
 5. Дроздова С.Б. Изобразительное искусство 3 класс: поурочные планы по учебникам Н.А. Горяевой, Л.А. Неменской, А.С. Питерских под.ред. Б.М. Неменского.- Волгоград: Учитель, 2007.
 6. Живопись: Учебное пособие/авт.Н.П.Бесчастнов и др.-М.: ВЛАДОС,2013.
 7. Зеленина Е.Л.Играем, познаем, рисуем.:Кн.для учителей и родителей.-М.:Просвещение, 2016.
 8. Иттен И. Искусство цвета. – М., Д. Аронов, 2010.
 9. Иттен И. Искусство формы. М., 2011.
 10. Коньшева Н.М. Лепка в начальных классах.: Кн.для учителей.- М.:Просвещение, 2008.
 11. Лободина М.В. Изобразительное искусство 4 класс: поурочные планы по программе Б.М. Неменского - Волгоград: Учитель, 2017.
 12. Марысаев В. Ученье пособие по изобразительному искусству для начальной школы.: М.Аквариум, 2008.
 13. Могилевцев В.А. Основы живописи.-Санкт-Петербург,4Арт,2014.
 - 14.Неменский Б.М., Неменская Л.А., Коротеева Е.И. Изобразительное искусство: 1-4 кл.: методическое пособие.-3-е изд.-М.: Просвещение,2008.
 - 15.Павлова О.В. Изобразительное искусство в начальной школе: обучение приемам художественно-творческо деятельности - Волгоград: Учитель, 2008.
 16. Павлова О.В. Изобразительное искусство. 1 класс.: поурочные планы по учебнику В.С. Кузина, Э.И. Кубышкиной. Волгоград: Учитель, 2017.
 17. Садкова Л.М. Изобразительное искусство. 2 класс.: поурочные планы по учебнику В.С. Кузина, Э.И. Кубышкиной. Волгоград: Учитель,2016.
 18. Садкова Л.М. Изобразительное искусство. 3 класс.: поурочные планы по учебнику В.С. Кузина, Э.И. Кубышкиной. Волгоград: Учитель,2016.
 19. Сокольникова Н.М. Основы живописи.-Обнинск:Титул, 2011.
 20. Стасевич В.Н. Пейзаж. Картина и действительность. Пособие для учителей-М.: Просвещение 2008.
 21. Федотова И.В. Изобразительное искусства 1 кл., поурочные планы по учебнику Л.А. Неменской. Искусство и ты. - Волгоград.: Учитель, 2007.
 22. Феодор Л. Композиционные задачи и выразительные средства в рисунке и живописи.-М.,КосмоПринт,2012.
 - 23.Соколова О.Ю. Секреты композиции для начинающих художников М., АСТ, Астрель, 2012.

24. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 2011.
25. Сокольникова Н.М. Основы рисунка- Обнинск : Титул, 2011.
26. Сокольникова Н.М. Основы живописи- Обнинск: Титул, 2011.
27. Сокольникова Н.М. Краткий словарь – Обнинск: Титул, 2011.
28. Аксенова М.Д. Энциклопедия для детей. Искусство. – М., Аванта, 2011.
29. Александрова Л. Деревянное зодчество Руси. – М., Белый город, 2004.
30. Блинов В. Русская детская книжка – картинка. М.: Искусство XXI век, 2005.
31. Григорьева Е. Большая энциклопедия чудес света. – М., Росмен, 2006.
32. Громова И. Православные и народные праздники. – М.: Дрофа плюс, 2005.
33. Диккинс Р. Современное искусство. – М., Росмен, 2006.
34. Евстратова Е.Н. История искусств для детей. Графика. – М., Росмен, 2003.
35. Издательская группа Паррамон Эдиссионис. Все о технике: Иллюстрация. – АРТ – РОДНИК, издание на русском языке, 2012.
36. Жукова Л. Азбука Русской живописи. – М., Белый город, 2005.
37. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: Астрель, 2008.
38. Клиентов А. Искусство Возрождения. – М., Белый город, 2004.
39. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать каждого. – М.: Амрита – Русь, 2004.
40. Морозова С.С. История искусств для детей. Живопись. – М., Росмэн, 2004.
41. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. – М.: ООО, Издательство АСТ. 2010, ООО, Астрель, 2010.
42. Постникова Т.В. История искусств для детей. Жанровая картина. – М., Росмен, 2003.
43. Флорковская А.К. История искусств для детей. Модерн. – М., Росмен, 2012.
44. Фокина Л.В. История декоративно – прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов – на – Дону, Феникс, 2009.
45. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: Владос, 2011.
46. Энциклопедия «Музыка». М.: «Олма – Пресс», 2012.
47. Ли Н.Г. Основы рисунка. – М., Эксмо, 2006.
48. Сенин В. Коваль О. Школа рисунка карандашом. – Белгород, Клуб семейного досуга, 2007.
49. Акимова Л.И., Дмитриева Н.А. Античное искусство, М., 2009.
50. Аркин Д.Е. Образы скульптуры, М., 2007.
51. Вегнер А.А. Вхожу, ваятель, в твою мастерскую. М., 2007.
52. Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора. М., 2013.

53. Губер А.А., Гращенко В.Н. Искусство об искусстве. Т. 2. М., 2006.
54. Даниэль С.М. Искусство видеть. СПб., 2007.
55. Ермаковская В.В. Основы понимания скульптуры. М. 2004.
56. Ермонская В.В. Основы понимания скульптуры. М., 2004.
57. Жушиховская И.С. История скульптуры - Владивосток: Издательство ВГУС, 2011.
58. Из бронзы и мрамора. Спб., 2005.
59. Йозер Ланг: Скульптура для начинающих студентов художественных вузов.- М: Внем-Сигма, 2013.
60. Кепинов г.и. Технология СКУЛЬПТУРЫ. М., 2006.
61. Керамика Прибалтики.-М.: Советский художник, 2010.
62. Крестовский и.в. Монументальная и декоративная скульптура.,М. 2005.
63. Лепка, Основы художественной лепки и лепные работы внутри и вне дома. М., 2008.
64. Либман М.Я. О скульптуре. М., 2012.
65. Лисаевич И., Бехтер-Остренко Издательство: Искусство.2005.
66. Мурина Е.Б. Панорама искусств. Т. 4. М., 2011.
67. Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы. М., 2012.
68. Одноралов И.А. Скульптурные материалы: Учеб. Пособие. М., 2012.
69. Претте М.К. Творчество и воображение. - М.: Советский художник, 2011.
70. Рубино, Питер. Скульптурный портрет в глине: увлекательное путешествие в мир творческих и технических возможностей портретной скульптуры, М.: Эксмо, 2004.
71. Рыженко В.И. Работы по дереву, от резьбы до паркета. Издательство: Рипол классик, 2004.
72. Сенаторов Н.Л. Лепные работы, М., 2013.
73. Скульптура.-М.: Творчество, 2012.
74. Сто великих скульпторов. М, 2012.
75. Хессенберг К. Скульптура для начинающих. Издательство: Арт-Родина, 2006.
76. Чиварди, Джовани. Рисунок. Пластическая анатомия: Учебник. - М. Эксмо, 2004.
77. Школа изобразительного искусства. ред. Кузнецова А.М.-М.: Издательство академии художеств: научно популярная литература.2011.

Шмидт И.М. Беседы о скульптуре. М., 2014

-Список дополнительной учебной литературы:

1. Белашов А.М. Как рисовать животных.-М.: Юный художник,2002.
2. Брагинский В.Э. Пастель.-М.: Юный художник,2012.
3. Дикинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица.-М.: РОСМЭН, 2012.
4. Иванов В.И. О тоне и цвете (в 2-х частях).- М.: Юный художник,2015.
5. Лахутин М.Д. Как научиться рисовать. М.: РОСМЭН, 2000.
6. Панов В.П. Искусство силуэта. М.: Юный художник,2005.
7. Сэвидж Хаббард К., Спейшер Р. Приключение в мире живописи.М.: РОСМЭН, 2013.
8. Ткаченко Е.И. Мир цвета.-М.: Юный художник,2015
9. Уотт Ф. Я умею рисовать.-М. : РОСМЭН, 2003.
10. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: учебно-методическое пособие / Под. ред. Т.Я. Шпикаловой - М., 2010.
11. Горнова Л.В. Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация работы, рекомендации.-М.: Издательство: Учитель, 2008.
12. Кошелов В.М., Афонькин С.Ю. Вырезаем и складываем. - Спб, 2011.
13. Маккэлэм Г.Л. Декоративные орнаменты и мотивы. Справочник. – М., АСТ, Астрель, 2008.
14. Неменская Л.А. Искусство и ты. – М., Просвещение, 2011.
15. Неретина Л.В. Конспекты уроков по изобразительному искусству, мифологии и фольклору: 1 кл. - М.: Владос, 2004.
16. Серия Наши руки не для скуки. Росмэн, Москва, 2006.
17. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов на Дону: Феникс, 2005.
18. Уотт Ф. Милборн А. Большой самоучитель рисования. – М., Росмен, 2008.
.: РОСМЭН, 2000.: РОСМЭН, 2000
19. Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел. – М, Изд-во: Эксмо, 2013.
20. Феодор Л. Язык Творчества. – М., ПИ, ИКТ, 2012.
21. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М, 2006.
22. Проблемы композиции. Сборник научных статей. М., 2010.
23. Лернер П.А. Грамматика композиции. – М., Юный художник, 2007.
24. Сиретт Н. Рисуем оптические иллюзии / пер. с англ. А.Н. Степановой/ - М: Эксмо, 2011.
25. Третьяков Н.Н. Образ в искусстве. Основы композиции. – Свято-Введенская Оптина Пустынь, 2011.
31. Уотт Ф. Милборн А. Большой самоучитель рисования. – М., Росмен, 2008.
32. Феодор Л. Язык творчества. – М., ПИ, ИКТ, 2012.
33. Юный художник, ежемесячный журнал, 2000-2021.
34. Художественная школа, журнал, 2006-2021.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

<http://obuk.ru/book/45492-uchebnye-posobija-po-zhivopisi.html>">Учебные пособия по живописи

[url=http://obuk.ru/book/45492-uchebnye-posobija-po-zhivopisi.html]Учебные пособия по живописи[/url]

<http://obuk.ru/book/45492-uchebnye-posobija-po-zhivopisi.html>