

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Кургана
«Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина»**

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

Срок обучения 5 лет

**Курган
2024**

**Дополнительная предпрофессиональная программа
в области изобразительного искусства «Живопись»
Срок обучения 5 лет**

**Рассмотрено:
Педагогическим советом МБОУДО
г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
Протокол № 2**

**Утверждаю:
Приказ № 20
Директор МБОУДО г. Кургана
«ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
В.С. Балашов
«18» марта 2024 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

I. Пояснительная записка	4 - 5 стр.
II. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись».....	6 -8 стр.
III. Учебный план.....	9-12 стр.
IV. Календарный учебный график	13 – 14 стр.
V. Программы учебных предметов.....	15 – 248 стр
VI. Система и критерий оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись»	249- 258 стр.
VII. Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности	258 – 262 стр.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись» (далее – программа «Живопись») определяет содержание и организацию образовательного процесса в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования г. Кургана «Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина» (далее - Школа).

Школа вправе реализовать дополнительную предпрофессиональную программу в области изобразительного искусства «Живопись» при наличии соответствующей лицензии на осуществление изобразительной деятельности. Настоящая программа «Живопись» составлена в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ вступившего в силу с 01.09.2013 года и в соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» (далее - ФГТ), утверждёнными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. №156. ФГТ «Живопись» устанавливают обязательные требования к минимуму содержания, структуре, условиям и сроку реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и являются обязательными при её реализации детскими школами искусств.

Основными целями программы «Живопись» являются:

- выявление одарённых 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;
- подготовка одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Программа «Живопись» разработана с учётом:

- обеспечения 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.

Реализация программы «Живопись» направлена на решение следующих задач:

- 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 одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации. Умение планировать свою домашнюю работу, осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умение давать объективную оценку своему труду,

формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе. Уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов достижения результата.

Срок освоения программы «Живопись» для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.

Школа имеет право реализовать программу «Живопись» в сокращённые сроки, а так же по индивидуальным учебным планам с учётом ФГТ.

Порядок приёма учащихся в Школу на обучение осуществляется с целью выявления творческих способностей поступающих, необходимых для освоения программы «Живопись».

Порядок приёма учащихся для обучения по программе «Живопись» проходит в следующем порядке:

- Родители (законные представители) поступающего ребёнка подают заявление на имя директора Учреждения, предоставляют копию свидетельства о рождении ребёнка;
- Родители (законные представители) поступающего ребёнка знакомятся с Уставом, локальными актами Учреждения, условиями поступления и правилами отбора детей, размещённой на информационном стенде и официальном сайте;
- Отбор детей проводится по образовательной программе в формах, устанавливаемых Школой самостоятельно с учётом ФГТ (просмотры) в форме вступительных испытаний (экзаменов), содержащих творческие задания, позволяющие определить наличие способностей к художественно - исполнительской деятельности. Дополнительно поступающий может представить самостоятельно выполненные художественные работы.
- Для организации проведения отбора детей приказом директора формируется комиссия (комиссии) по отбору детей из числа преподавателей Школы.
- Зачисление детей в Школу осуществляется по результатам их отбора. Порядок и сроки проведения отбора детей устанавливаются Школой самостоятельно.

Освоение обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись», разработанной на основании ФГТ, завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой в Школе. Выполнение ФГТ по программе ДПП «Живопись» является основой для оценки качества образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»

Реализация минимума содержания программы «Живопись» обеспечивает формирование и развитие общекультурных и профессиональных компетенций учащихся. В результате освоения программы «Живопись» происходит целостное художественно - эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательных программ художественно - исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

В области художественного творчества:

- Знания терминологии изобразительного искусства;
- Умения 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 объёма и формы, чёткой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- Навыков подготовки работ к экспозиции

В области пленэрных занятий:

- Знания об объектах живой природы, особенностях работы над пейзажем, архитектурными мотивами;
- Знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры; законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- Умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещённость;
- Умения применять навыки, приобретённые на предметах «рисунок», «живопись», «композиция» в художественной деятельности.

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.

Результаты освоения программы «Живопись» по учебным предметам обязательной части должны отражать:

Рисунок:

- Знание понятий: «пропорции», «симметрия», «светотень» и др.;
- 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 осуществлять выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния;
- Навыки владения линией, штрихом, пятном;
- Навыки в выполнении линейного, тонального и живописного рисунка;
- Навыки передачи фактуры и материала предметов;

- Навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

Живопись:

- 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.

Композиция станковая:

- Знания 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, их изобразительно – выразительные возможности;
- Умение находить живописно - пластические решения для каждой творческой задачи;
- Навыки работы по композиции.

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 сфере искусства;
- Знание особенностей языка различных видов искусства;
- Первичные навыки анализа произведения искусства;
- Навыки восприятия художественного образа.

История изобразительного искусства:

- 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 западноевропейском 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 пользуются художники;
- Умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- Навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выразить к нему своё отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- Навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- Навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Пленэр:

- Знание о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;

- Знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся природы, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- Умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- Умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, композиция;
- Умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- Навыки восприятия природы в естественной природной среде;
- Навыки передачи световоздушной перспективы;
- Навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Программа «Живопись» определяет содержание и организацию образовательного процесса Школы. 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.

Программа «Живопись» включает в себя один учебный план с нормативным сроком обучения 5 лет.

Учебный план программы «Живопись» предусматривает следующие предметные области и разделы:

- Изобразительное творчество;
- Пленэрные занятия;
- История искусств
- Консультации;
- Промежуточная аттестация;
- Итоговая аттестация.

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

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных предметов. При реализации ДПП "Живопись" со сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1868,5 часов, в том числе по предметным областям (далее - ПО) и учебным предметам (далее - УП):

ПО. 01. Художественное творчество количество часов:

УП.01. Рисунок - 561

УП. 02. Живопись - 495

УП.03. Композиция станковая - 363

ПО. 02. История искусств количество часов:

УП.01. Беседы об искусстве - 49,5

УП.02. История изобразительного искусства - 198

ПО. 03. Пленэрные занятия

УП.01. Пленэр - 112

К.04.00. Консультации

К.04.01. Рисунок - 20

К.04.02. Живопись - 20

К.04.03. Композиция станковая - 40

К.04.04. Беседы об искусстве - 2

К.04.05. История изобразительного искусства - 8

Вариативная часть дает возможность расширить и углубить подготовку обучающихся, определяемой содержанием обязательной части программы «Живопись», получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. Учебные предметы вариативной части определены Школой самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый Школой на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, составляет до 20 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия.

При формировании вариативной части, учтены исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области изобразительного искусства, а так же имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.

При реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей учебный план предусматривает объем времени на самостоятельную работу обучающихся. Объем времени

на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету определяется с учётом сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

Объём максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не превышает 14 часов в неделю (без учета времени предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачёты и экзамены, а так же участия обучающихся в творческих культурно-просветительских мероприятиях Школы).

Общий объём аудиторной учебной нагрузки вариативной части ДПП "Живопись" со сроком обучения 5 лет составляет 363 часа:

Школа обеспечивает проведение пленэрных занятий в соответствии с графиком образовательного процесса. Занятия пленэром могут проводиться в течение двух недель в августе месяце или рассредоточено в различные периоды учебного года. Всего объём времени, отводимый на занятия пленэром, в одном классе составляет 28 часов в год.

Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций осуществляется в форме групповых занятий.

Реализация ДПП «Живопись» обеспечивается консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению Школы. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в объеме 90 часов. Резерв учебного времени устанавливается Школой из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

Вариативная часть В.01.

В.01.УП.01. Скульптура (1-5 классы) - 165

В.01.УП.02. Компьютерная графика (3 класс) - 33

В.01.УП.03. Композиция графическая (1-4 классы) - 165

При реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей учебный план предусматривает объём времени на самостоятельную работу обучающихся. Объём времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

Объём максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не превышает 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях Школы). (Приложение 1).

Учебный план
дополнительной предпрофессиональной программы
в области изобразительного искусства «Живопись» нормативный срок обучения 5 лет
МБОУДО г. Кургана «Детская художественная школа им. В. Ф. Илюшина»
на 2024 – 2025 учебный год

Индекс предметной области. Разделов и учебный планов	Наименование частей, предметных областей, учебных предметов и разделов	Макс. уч-я нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия (в часах)			Промежуточная аттестация (по полугодиям)			Распределение по годам обучения						
				Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах	Групповые занятия	Межгрупповые занятия	Индивидуальные занятия	Зачеты	Контрольные уроки	Экзамены	1	2	3	4	5
												кл	кл	кл	кл	кл
												Кол-во недель аудиторных занятий				
33	33	33	33	33												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Структура и объем ОП	3502-4096 ¹⁾	1633,5-1930,5	1868,5-2165,5												
	Обязательная часть	3502,5	1633,5	1868,5						Недельная нагрузка в часах						
ПО.01.	Художественное творчество	2838	1419	1419												
ПО.01.УП.01.	Рисунок ³⁾	990	429	561				1,2,3, 4,5,6, 7,9,10	8	3	3	3	4	4		
ПО.01.УП.02.	Живопись	924	429	495				1,3,5, 7,9,10	2, 4, 6, 8	3	3	3	3	3		
ПО.01.УП.03.	Композиция станковая	924	561	363				1,3,5, 7,9,10	2, 4, 6, 8	2	2	2	2	3		
ПО.02.	История искусств	462	214,5	247,5												
ПО.02.УП.01.	Беседы об искусстве	66	16,5	49,5			0	1,2		1,5						
ПО.02.УП.02.	История изобразительного искусства	396	198	198			0	3,4,5, 6,7,8, 9,10	0		1,5	1,5	1,5	1,5		
Аудиторная нагрузка по двум предметным областям:				1666,5							9,5	9,5	9,5	10,5	11,5	
Максимальная нагрузка по двум предметным областям:		3300	1633,5	1666,5							17	18	20	22	23	
ПО.03.	Пленэрные занятия ⁴⁾	112		112						Годовая нагрузка в часах						
ПО.03.УП.01	Пленэр	112		112				3, 5,7 9	0	0	28	28	28	28		
Аудиторная нагрузка по трем предметным областям:																
Максимальная нагрузка по трем предметным областям:		3412	1633,5	1778,5												
Количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов по трем предметным областям:							35	9								
В.01.	Вариативная часть ⁵⁾	662	233	429												
В.01.УП.1.	Скульптура	332	68	264				1,2,3, 4,5,6, 7,8,9, 10		1	1	1	1	1		
В.01.УП.2.	Композиция графическая	264	132	132				1,2,3, 4,5,6, 7,8		1	1	1	1	-		
В.01.УП.3.	Компьютерная графика	66	33		33			5, 6		-	-	1	-	-		
Всего аудиторная нагрузка с учетом вариативной части:				2207,5			55	9		11,5	11,5	12,5	12,5	12,5		
Всего максим. нагрузка с учетом вариативной части ⁶⁾		4074,0	1866,5	2207,5						19	22	26	26	25		
Всего кол-во контрольных уроков, зачетов, экзаменов:																
К.04.00	Консультации	90		90						Годовая нагрузка в часах						
К.04.01.	Рисунок			20						4	4	4	4	4		

К.04.02.	Живопись			20						4	4	4	4	4	
К.04.03.	Композиция станковая			24						8	8	8	8	8	
К.04.04.	Беседы об искусстве			2						2					
К.04.05.	История изобразительного искусства			8							2	2	2	2	
Промежуточная аттестация		Годовой объем в неделях													
ПА.05.01.	Промежуточная аттестация (экзамен.)	5									1	1	1	1	1
Итоговая аттестация		Годовой объем в неделях													
ИА.05.02.	Итоговая аттестация	2													2
ИА.05.02.01	Композиция станковая	1													1
ИА.05.02.02.	История изобразительного искусства	1													1
Резерв учебного времени 7)		5									1	1	1	1	1

ПО.03.УП.01 Пленэр* - всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, в одном классе составляет 28 часов в год (2 недели)

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график школы определяет его организацию и отражает: срок реализации программы «Живопись», бюджет времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, каникулы, резерв учебного времени, время, сводные данные по бюджету времени.

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 недель, со второго по пятый классы – 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 в первом классе- 13 недель, со второго по четвертый классы- 12 недель.

При реализации программы «Живопись» продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, определяется Уставом Школы и составляет 40 минут.

Реализация программы «Живопись» обеспечивается консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачётам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению Школы.

Консультации могут проводиться рассредоточено в течение учебного года или в счёт резерва учебного времени. Резерв учебного времени устанавливается Школой из расчёта одной недели в учебном году. В случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать после окончания промежуточной (экзаменационной) аттестации с целью обеспечения самостоятельной работы обучающихся на период летних каникул.

Календарный учебный график программы «Живопись» нормативный срок обучения 5 лет. (Приложение 2)

Календарный учебный график
дополнительной предпрофессиональной программы
в области изобразительного искусства «Живопись» срок обучения 5 лет
МБОУДО г. Кургана «Детская художественная школа им. В. Ф. Илюшина»
на 2024 – 2025 учебный год

Класс	I полугодие										II полугодие										Летние каникулы								Сводные данные по бюджету времени (в неделях)																													
	Сентябрь			Октябрь			Ноябрь		Декабрь		Январь		Февраль			Март		Апрель			Май		Июнь		Июль		Август		Аудиторные занятия	Промежуточная аттестация	Каникулы(без учета летних)	Итоговая аттестация	Пленэр	Всего																								
1	2-8	9-15	16-22	23-29	30.09-06.10	7-13	14-20	21-27	28.10-03.11	4-10	11-17	18-24	25.11-01.12	2-8	9-15	16-22	23-29	30.12.2024-05.01.2025	6-12	13-19	20-26	27.01-02.02	3-9	10-16	17-23	24.02-02.03	3-9	10-16	17-23	24-30	31.03-06.04	7-13	14-20	21-27	28.04-04.05	5-11	12-18	19-25	26.05-01.06	2-8	9-15	16-22	23-29	30.06-06.07	7-13	14-20	21-27	28.07-03.08	4-10	11-17	18-26	27-31	33	2	4	-	-	39
2										И	И							И	И																												33	2	4	-	1	40						
3										И	И							И	И																													33	2	4	-	1	40					
4										И	И							И	И																													33	2	4	-	1	40					
5										И	И							И	И																														33	-	4	2	1	40				

Обозначения						
Аудиторные занятия	Резерв учебного времени	Консультации	Промежуточная аттестация экзамен	Итоговая аттестация	Каникулы	Пленэр
	Р	К	Э	И	=	П

V. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Все программы учебных предметов разработаны в соответствии с учебным планом ДПП «Живопись» срок обучения – 5 лет.

Программы учебных предметов выполняют следующие функции: нормативную, 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 выявляют уровень усвоения элементов содержания, устанавливают принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, умений и навыков.

Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, содержат: титульный лист; пояснительную записку, содержащую характеристику 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 (с указанием максимальной учебной нагрузки, объема времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и аудиторные занятия), формы проведения учебных аудиторных занятий (групповая, мелкогрупповая, индивидуальная), цели и задачи учебного предмета, методы обучения, описание материально-технических условий реализации учебного предмета, результаты освоения или ожидаемые результаты; содержание учебного предмета; учебно-тематический план (для теоретических и исторических учебных предметов (беседы об искусстве, история изобразительного искусства); требования к уровню подготовки обучающихся; формы и методы контроля, систему оценок; методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень литературы, а также, при необходимости, перечень средств обучения; список литературы и средств обучения, необходимый для реализации программы учебного предмета. В программах учебных предметов ДПП «Живопись» отражено обоснование объема времени, предусмотренного на выполнение домашнего задания. (Приложение 3)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Кургана
«Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина»

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Программа по учебному предмету
ПО.01.УП.01. РИСУНОК

Курган
2024

Рассмотрено:
Педагогическим советом МБОУДО
г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
Протокол № 2

Утверждаю:
Приказ № 20
Директор МБОУДО г. Кургана
«ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
В.С. Балашов
«18» марта 2024 г.

Составлена на основе примерных программ:

Проект программы по учебному предмету «Живопись» по дополнительным
предпрофессиональным программам «Живопись», Москва, 2012 г.

Составители:

Алексеев Э.К., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г.
Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
Архипова Е.П., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г.
Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
Евстратенко Ю.В., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г.
Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
Лавринова С.В., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г.
Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
Лобанова Е.А., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г.
Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
Морозов А.М., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г.
Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
Романова Ю.Л., преподаватель МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Рецензент:

Балашов В.С., директор МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Рецензент:

Лёгких С.А., заведующая кафедрой «Профессиональное обучение, технология и
дизайн» Курганского государственного университета, кандидат технических наук,
член Союза дизайнеров России, председатель Курганского областного отделения
Общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России»

Содержание:

- I.** Пояснительная записка.
- II.** Учебно-тематический план.
- III.** Содержание учебного предмета. Годовые требования
- IV.** Требования к уровню подготовки обучающихся.
- V.** Формы и методы контроля, система оценок.
- VI.** Методическое обеспечение учебного процесса
- VII.** Список рекомендуемой литературы.

І. Пояснительная записка.

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

Данная программа учебного предмета «Рисунок» составлена коллективом преподавателей МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» на основе примерной программы учебного предмета «Живопись» разработанной разработчиками: А.Ю. Анохиным, Н.В. Левандовской, Н.И. Троицким. Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Живопись». Коллектив преподавателей МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» опираясь на свой опыт внес небольшие корректировки: в формулировку заданий, в содержание учебного предмета, в распределение часовой нагрузки на задания.

Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом. В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися. Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения.

Срок реализации учебного предмета.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1		2		3		4		5		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Самостоятельная работа	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	429
Максимальная учебная нагрузка	80	85	80	85	80	85	112	119	112	119	990
Вид промежуточной аттестации	Конт роль ный урок	Конт роль ный урок.	Конт роль ный урок	Конт роль ный урок	Конт роль ный урок	Конт роль ный урок	Конт роль ный урок	Экз.	Конт роль ный урок	Конт роль ный урок	

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет. При реализации программы учебного предмета «Рисунок» продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели ежегодно.

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

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 5 лет составляет 990 часов, в том числе аудиторные занятия - 561 час, самостоятельная работа – 429 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 5 лет (программа «Живопись» со сроком обучения 5 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Самостоятельная работа	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	429
Максимальная учебная нагрузка	80	85	80	85	80	85	112	119	112	119	990
Вид промежуточной аттестации	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Экз.	Контрольный урок	Контрольный урок	

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Рисунок» предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет составляет:

аудиторные занятия:

1 - 3 классы по 3 часа в неделю;

4 - 5 классы по 4 часа в неделю;

самостоятельная работа:

1 - 2 классы - по 2 часа в неделю

3 - классы по 3 часа в неделю.

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.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Цель и задачи учебного предмета

Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи: освоение терминологии предмета «Рисунок»; приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира; формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения технических и творческих задач; приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами; формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. Мастерская по рисунку должна быть оснащена мольбертами, подиумами, софитами, компьютером, интерактивной доской.

Содержание учебного предмета

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Рисунок» построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления. Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении рисунку, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двумерной плоскости. Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения - от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме природы. Предлагаемые темы заданий по рисунку носят рекомендательный характер,

преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики.

Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении природы. Параллельно с длительными постановками выполняются краткосрочные зарисовки и наброски, которые развивают наблюдательность и зрительную память обучающихся, дают возможность быстрее овладеть искусством рисунка.

В первые годы, на примере рисования простых форм предметов дается представление о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии животных и человека. В последующие годы обучения осуществляется переход к изображению более сложных комбинированных форм, изучаются законы линейной и воздушной перспективы, приемы решения живописного и творческого рисунка, передача пространства. Постепенно обучающиеся приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: от общего к частному и от частного к обогащенному общему. На завершающем этапе обучения происходит ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного и тонального рисования головы человека. Значительно расширяются и усложняются композиционные, пространственные и тональные задачи в рисовании натюрмортов и интерьеров. Последний год обучения включает задания, ориентированные на подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные учебные заведения. На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние (самостоятельные) задания.

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:

- технические приемы в освоении учебного рисунка;
- законы перспективы; светотень;
- линейный рисунок;
- линейно-конструктивный рисунок;
- живописный рисунок; фактура и материальность;
- тональный длительный рисунок;
- творческий рисунок;
- создание художественного образа графическими средствами.

II. Учебно-тематический план

№ п/п	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. Технические приемы в освоении учебного рисунка					
1.1.	Беседа о предмете «Рисунок».	урок	1	-	1
1.2.	Графические изобразительные средства. Линия, пятно.	урок	4	2	2
1.3.	Графические изобразительные средства. Свойства тона.	урок	5	2	3
1.4.	Графические изобразительные средства. Сила тона.	урок	7	4	3
1.5.	Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия.	урок	13	4	9
1.6.	Рисунок простых плоских предметов. Ритм.	урок	13	4	9
1.7.	Рисунок натюрморта из предметов быта различных по форме и тону. Пропорция. Силуэт.	урок	13	4	9
1.8.	Зарисовка силуэта сухих растений и трав.	урок	7	4	3

1.9.	Зарисовка чучела птицы.	урок	10	4	6
Раздел 2. Линейный рисунок					
2.1.	Зарисовка фигуры человека.	урок	7	4	3
Итого I полугодие			80	32	48
1 год обучения II полугодие					
Раздел 3. Законы перспективы. Светотень.					
3.1.	Перспектива плоскости. Линейный рисунок геометрических фигур.	урок	5	2	3
3.2.	Перспектива окружности.	урок	5	2	3
3.3.	Светотеневая зарисовка простых по форме предметов.	урок	6	3	3
3.4.	Тональная зарисовка предметов простой формы.	урок	7	4	3
Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность.					
4.1.	Тональная зарисовка чучела животного	урок	5	2	3
Раздел 5. Тональный длительный рисунок предметов быта на светлом и темном фонах.					
5.1.	Тональная зарисовка фруктов и овощей, предметов быта на сером фоне.	урок	9	3	6
5.2.	Натюрморт из предметов быта светлых по тону на сером фоне.	урок	15	6	9
5.3.	Натюрморт из предметов быта темных по тону на светлом фоне	урок	15	6	9
5.4.	Контрольное задание. Натюрморт из двух предметов быта контрастных по тону	урок	18	6	12
Итого II полугодие			85	34	51
Итого год			165	66	99

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами.					
1.1.	Творческий натюрморт.	урок	13	4	9
1.2.	Зарисовка чучела птицы.	урок	5	2	3
Раздел 2. Законы перспективы. Светотень.					
2.1.	Рисунок шахматной доски в перспективе	урок	5	2	3
2.2.	Зарисовка каркасных проволочных моделей в перспективе.	урок	12	6	6
2.3.	Рисунок гипсового куба		8	2	6
2.4.	Рисунок гипсовых геометрических тел вращения	урок	15	6	9
2.5.	Зарисовка предметов, подобных телам вращения, с натуры и по памяти	урок	7	4	3
2.6.	Рисунок натюрморта из двух гипсовых геометрических тел.	урок	15	6	9
Итого I полугодие			80	32	48

2 год обучения II полугодие					
Раздел 3. Линейный рисунок.					
3.1.	Наброски фигуры человека в разных положениях	урок	5	2	3
Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность.					
4.1.	Зарисовки чучела птиц.	урок	12	6	6
4.2.	Зарисовка предметов различных по материалу	урок	6	3	3
Раздел 5. Тональный длительный рисунок.					
5.1.	Натюрморт из крупных предметов быта, призматической формы. Доминанта.	урок	18	6	12
5.2.	Тоновый контраст. Натюрморт из предметов быта призматической и цилиндрической формы.	урок	20	8	12
5.3.	Контрольное задание. Натюрморт из предметов простой формы, различных по тону и материалу.	урок	24	9	15
Итого II полугодие			85	34	51
Итого год			165	66	99
№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
3 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами.					
1.1.	Тематический натюрморт «Осенний»	урок	20	8	12
Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок.					
2.1.	Натюрморт из гипсовых геометрических тел	урок	15	6	9
2.2.	Сквозной рисунок предметов комбинированной формы в натюрморте	урок	15	6	9
2.3.	Зарисовка стоящей фигуры человека	урок	10	4	6
Раздел 3. Тональный длительный рисунок.					
3.1.	Натюрморт из предметов быта, расположенных на уровне глаз. Пропорции и силуэт.	урок	20	8	12
Итого I полугодие			80	32	48
3 год обучения II полугодие					
Раздел 4. Линейно-конструктивный рисунок.					
4.1.	Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа	урок	13	4	9
4.2.	Рисунок чучела птицы	урок	7	4	3
4.3.	Наброски фигуры человека	урок	7	4	3
Раздел 5. Тональный длительный рисунок.					

5.1.	Натюрморт с геометрическими предметами и чучелом птицы. Нюанс.	урок	20	8	12
5.2.	Натюрморт из крупных предметов быта. Контраст формы по тону и размеру.	урок	20	8	12
5.3.	Контрольное задание. Натюрморт из 2-3-х предметов комбинированной формы, различных по тону	урок	18	6	12
Итого II полугодие			85	34	51
Итого год			165	66	99

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
4 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Тональный длительный рисунок.					
1.1.	Натюрморт из гипсовых геометрических тел	урок	28	12	16
1.2.	Рисунок однотонной драпировки с простыми складками. Ритм	урок	20	8	12
1.3.	Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со складками	урок	28	12	16
Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура материальность.					
2.1.	Натюрморт с металлической и стеклянной посудой	урок	28	12	16
Раздел 3. Линейный рисунок.					
3.1.	Зарисовки фигуры человека в движении. Пластика движений.	урок	8	4	4
Итого I полугодие			112	48	64
4 год обучения II полугодие					
Раздел 4. Законы перспективы. Светотень.					
4.1.	Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Методы построения в пространстве	урок	14	6	8
4.2.	Сквозной рисунок предметов быта в горизонтальном положении	урок	7	3	4
4.3.	Рисунок асимметричного гипсового орнамента	урок	14	6	8
Раздел 5. Тональный длительный рисунок.					
5.1.	Рисунок гипсового шара	урок	14	6	8
5.2.	Натюрморт из предметов быта с драпировкой	урок	28	12	16
Раздел 6. Линейно-конструктивный рисунок					
6.1.	Натюрморт в интерьере с масштабным предметом	урок	21	9	12
6.2.	Натюрморт из трех предметов быта, с драпировкой со складками	урок	21	9	12

	Итого II полугодие		119	51	68
	Итого год		231	99	132

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
5 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Тональный длительный рисунок.					
1.1.	Пластика орнамента. Рисунок гипсового орнамента, розетки.	урок	21	9	12
1.2.	Рисунок фигуры человека со складками на одежде.	урок	21	9	12
1.3.	Натюрморт из предметов быта и гипсового орнамента с драпировкой	урок	28	12	16
Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок					
2.1.	Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью.	урок	21	9	12
2.2.	Зарисовка гипсовой головы.	урок	21	9	12
	Итого I полугодие		112	48	64
5 год обучения II полугодие					
Раздел 3. Живописный рисунок. Фактура и материальность.					
3.1.	Натюрморт из предметов с различной фактурой и материальностью и четким композиционным центром	урок	35	15	20
3.2.	Зарисовка фигуры человека в интерьере	урок	20	8	12
Раздел 4. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами.					
4.1.	Тематический натюрморт «Мир старых вещей»	урок	34	14	20
Раздел 5. Тональный длительный рисунок.					
5.1.	Контрольное задание. Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками.	урок	30	14	16
	Итого II полугодие		119	51	68
	Итого год		231	99	132

III. Содержание учебного предмета.

Первый год обучения.

I полугодие.

Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка.

Задание 1. 1.

Тема. Беседа о предмете «Рисунок».

Цель задания: познакомить с творческими задачами рисунка, его видами; постановка руки; организация рабочего места; знакомство с правильной посадкой за мольбертом; знакомство с материалами, принадлежностями, инструментами.

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, карандаш, резинка, кнопки, точилка.

Зрительный ряд: образцы рисунков разных видов; набросок, зарисовка с натуры, эскиз.

Задание 1. 2.

Тема. Графические изобразительные средства. Линия, пятно.

Цель задания: познакомить с методами и способами работы карандашом; с техническими возможностями.

Учебные задачи:

- выполнить упражнения на проведение вертикальных, горизонтальных, наклонных линий;
- выполнить упражнение на деление вертикальных и горизонтальных отрезков линии на равные части;
- выполнить зарисовки насекомых.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, А-3, А-4, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из методического фонда школы, репродукции работ А. Дюрера.

Самостоятельная работ: Зарисовку домашнего растения графическими материалами. Формат А/4.

Задание 1. 3.

Тема. Графические изобразительные средства. Свойства тона.

Цель задания: развитие навыков работы с тоном, знакомство с тоновой градацией. Развитие техники работы штрихом.

Учебные задачи:

- выполнить упражнения на штрих;
- разбить квадрат на клетки без измерительных приборов;
- выполнить рисунок «тоновой растяжки».

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из метод. фонда, преподавательский рисунок на доске.

Самостоятельная работа: Зарисовка плоских предметов. Формат А/4.

Задание 1. 4.

Тема. Графические изобразительные средства. Сила тона.

Цель задания: закрепление навыков деления отрезков на равные части и проведения прямых и дугообразных линий. Определить силу тона, композицию листа.

Учебные задачи:

- выполнить рисунок орнамента с использованием геометрических элементов (квадрат, окружность и т. д.);
- выполнить тонально-плоскостной разбор орнамента.

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из метод. фонда, преподавательский рисунок на доске.

Самостоятельная работа: Рисунок геометрических орнаментов по памяти, карандашом Т, ТМ, М. Формат А/4.

Задание 1. 5.

Тема. Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия.

Цель задания: познакомить с понятием «композиция», «асимметрия», «симметрия» в учебном рисунке. Совершенствование техники работы штрихом.

Учебные задачи:

- выполнить рисунок природных форм: листьев, перьев, бабочек и т. д., характеризующих симметричное строение;
- выполнить рисунок природных форм, характеризующих асимметричное строение;
- выполнить тонально-плоскостной разбор каждого рисунка.

Материалы и инструменты: формат А-4, графитный карандаш.

Зрительный ряд: образцы рисунков, характеризующие симметрию природных форм, преподавательский рисунок на доске.

Самостоятельная работа: Рисунок простых плоских предметов симметричной формы (ножницы, ложка, вилка и т. д.) и асимметричной формы. Формат А/4.

Задание 1. 6.

Тема. Рисунок простых плоских предметов. Ритм.

Цель задания: познакомить с понятием «ритм» на основе элементов культового орнамента, форм и мотивов русских вышивок.

Учебные задачи:

- выполнить элементы декоративных народных орнаментов.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/4, графитный карандаш.

Зрительный ряд: Альбом репродукций: народные художественные промыслы; изделия с вышивкой, с орнаментом народных мастеров.

Самостоятельная работа: Разработка своего орнамента с повторяющимися геометрическими или растительными элементами. Формат А/4.

Задание 1. 7.

Тема. Рисунок натюрморта из предметов быта, различных по форме и тону. Пропорция. Силуэт.

Цель задания: знакомство с пропорциями, способами визирования, понятием «силуэт»; закрепление навыков работы с тоном.

Учебные задачи:

- компоновать рисунок натюрморта;
- передать рисунок силуэта предметов с учетом пропорций;
- выполнить тонально-плоскостной разбор предметов.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из метод. фонда, преподавательский рисунок на доске.

Самостоятельная работа: Тональный рисунок сказочной вазы. Формат А/4.

Задание 1. 8.

Тема. Зарисовка силуэта сухих растений и трав.

Цель задания: выявить выразительность силуэта природных форм.

Учебные задачи:

- компоновать рисунок растений, трав;
- передать выразительный силуэт природных форм.

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, А/3, графитный карандаш, гелиевая ручка.

Зрительный ряд: образцы с изображением растений, трав и т. д.; репродукции работ художников; работы из метод. фонда.

Самостоятельная работа: Силуэтные зарисовки предметов простой формы. Формат А/4.

Задание 1. 9.

Тема. Зарисовка чучела птицы.

Цель задания: выявить выразительность силуэта чучела птицы. Развитие глазомера.

Учебные задачи:

- передать рисунок силуэта чучела птицы с учетом пропорций;
- выполнить плоскостно-тональный разбор изображения.

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, А/3, графитный карандаш.

Зрительный ряд: альбом репродукций, зарисовки, этюды птиц, животных, преподавательский рисунок.

Самостоятельная работа: Силуэтные зарисовки птиц, животных по памяти. Формат А/4.

Раздел 2. Линейный рисунок.

Задание 2. 1.

Тема. Зарисовка фигуры человека.

Цель задания: знакомство с законами рисования фигуры человека (пропорциями, пластикой фигуры взрослого, ребенка).

Учебные задачи:

- закомпоновать два схематичных рисунка фигуры человека в листе, в статичном состоянии;
- выполнить линейно рисунок фигур человека.

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, А/3, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из метод. фонда, преподавательский рисунок на доске.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека. Формат А/4.

Первый год обучения.

2 полугодие.

Раздел 3. Законы перспективы. Светотень.

Задание 3. 1.

Тема. Перспектива плоскости. Линейный рисунок геометрических фигур.

Цель задания: знакомство с понятием перспективного сокращения «линия горизонта», «точка схода».

Учебные задачи:

- выполнить линейный рисунок прямоугольного и квадратного листа бумаги в вертикальном и горизонтальном положении с одной и двумя точками схода.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, графитный карандаш.

Зрительный ряд: рисунок схемы построения, выполненный преподавателем.

Самостоятельная работа: Линейные зарисовки листа бумаги в разных положениях. Формат А/4.

Задание 3. 2.

Тема. Перспектива окружности.

Цель задания: знакомство с построением окружности в перспективе относительно линии горизонта.

Учебные задачи:

- построить рисунок осевых линий;
- построить рисунок эллипса;
- построить рисунок эллипса, расположенного выше и ниже уровня глаз;
- зарисовать простейшие предметы, включающие в себя окружности.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из метод. фонда, рисунок преподавателя на доске.

Самостоятельная работа: Рисунок кружки в положении выше и ниже уровня глаз. Формат А/4.

Задание 3. 3.

Тема. Светотеневая зарисовка простых по форме предметов.

Цель задания: познакомить с понятием «светотень», градации светотени, дать понятия свет, тень, полутень, рефлекс, блик. Правила организации штриха в объемной форме.

Учебные задачи:

- выполнить тональную зарисовку овощей и фруктов, предметов быта, простых по форме и светлых по тону (без фона);
- передать объемную форму при помощи светотени;
- организовать композицию листа.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из метод. фонда, преподавательский рисунок на доске.

Самостоятельная работа: Светотеневые зарисовки предметов. Формат А/4.

Задание 3. 4.

Тема. Тональная зарисовка предметов простой формы.

Цель задания: передача формы предметов с учетом тональной окрашенности без фона.

Учебные задачи:

- выполнить тональную зарисовку предметов простой формы с учетом композиционного размещения в листе.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из метод. фонда, преподавательский рисунок на доске.

Самостоятельная работа: Зарисовки простых предметов с натуры и по памяти. Формат А/4.

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность

Задание 4. 1.

Тема. Тональная зарисовка чучела животного.

Цель задания: знакомство с понятием «живописный рисунок», знакомство с приемами работы мягким материалом

Учебные задачи:

- выполнить зарисовки чучела животного с учетом пропорций и композиции листа;
- передать выразительность силуэта, материальность меха.

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, А/3, уголь, сангина. Освещение: естественное

Зрительный ряд: работы из методического фонда школы.

Самостоятельная работа: Зарисовки животных с натуры и по памяти. Формат А/4.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок предметов быта на светлом и темном фонах.

Задание 5. 1.

Тема. Тональная зарисовка фруктов и овощей, предметов быта на сером фоне.

Цель задания: выявление объема предмета и его пространственного расположения на предметной плоскости, распределении по ней свето-тени; понятия свет, тень, полутень, рефлекс, блик.

Учебные задачи:

- выполнить композиционное размещение фруктов, овощей, предметов быта на формате;
- выполнить тональный разбор предметов с выявлением объёма;
- передать материальность.

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, А/3, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из методического фонда школы, преподавательский рисунок на доске

Самостоятельная работа: Зарисовка простых предметов с натуры. Формат А/4.

Задание 5. 2.

Тема. Натюрморт из предметов быта светлых по тону на сером фоне.

Цель задания: дать представление о последовательности ведения работы над тональным рисунком. Закрепление понятия свет, тень, полутень, рефлекс, блик.

Учебные задачи:

- выполнить композиционное размещение в листе натюрморта с учетом освещения;
- построить рисунок формы предметов;
- выполнить свето-теневую обработку формы предметов;
- передать пространство и взаимное расположение предметов на плоскости.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, графитный карандаш .

Зрительный ряд: работы из методического фонда школы, преподавательский рисунок на доске.

Самостоятельная работа: Зарисовка мелких предметов светлым по тону. Формат А/4.

Задание 5. 3.

Тема. Натюрморт из предметов быта темных по тону на светлом фоне.

Цель задания: закрепление знаний о построении предметов простой формы и распределении по ней светотени. Умение последовательно вести работу над тональным рисунком.

Учебные задачи:

- выполнить композиционное размещение в листе натюрморта с учетом освещения;
- построить рисунок формы предметов;
- выполнить светотеневую обработку формы предметов;
- передать пространство и взаимное расположение предметов на плоскости.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из методического фонда школы.

Самостоятельная работа: Зарисовка мелких предметов темных по тону. Формат А/4.

Задание 5. 4.

Тема. Контрольное задание. Натюрморт из двух предметов быта контрастных по тону.

Цель задания: выявление знаний, умений, навыков, полученных в первом классе.

Учебные задачи:

- выполнить композиционное размещение в листе натюрморта;
- построить рисунок формы предметов;
- выполнить свето-теневую обработку формы предметов;
- передать пространство и взаимное расположение предметов на плоскости.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, графитный карандаш

Зрительный ряд: работы из методического фонда школы.

Самостоятельная работа: Зарисовка мелких предметов контрастных по тону. Формат А/4.

Второй год обучения

1 полугодие

Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами.

Задание 1.1.

Тема. Творческий натюрморт.

Цель задания: знакомство с перспективными явлениями при рисовании с натуры растительных форм (цветов, овощей, фруктов).

Учебные задачи:

- компоновать рисунок натюрморта;
- выполнить контактное светотеневое изображение предметов;
- передать выразительность образа, формы и строения.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, графический материал на выбор.

Зрительный ряд: методическое пособие, работы из методического фонда школы

Самостоятельная работа: Зарисовки комнатных растений. Формат А/4.

Задание 1.2.

Тема. Зарисовка чучела птицы.

Цель задания: выявить выразительность силуэта, фактуры оперения чучела птицы.

Учебные задачи:

- передать рисунок силуэта чучела птицы с учетом пропорций;
- выполнить плоскостно-тональный разбор изображения;
- передать фактуру оперения чучела птицы.

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, А/3, графитный карандаш.

Зрительный ряд: альбом репродукций, зарисовки, этюды птиц, животных, преподавательский рисунок.

Самостоятельная работа: Силуэтные зарисовки птиц, животных по памяти. Формат А/4.

Раздел 2. Законы перспективы. Светотень.

Задание 2.1.

Тема. Рисунок шахматной доски в перспективе.

Цель задания: знакомство с понятием «линейная перспектива», «линия горизонта», «точка схода».

Учебные задачи:

- выполнить построение шахматной доски, относительно заданной линии горизонта (одна половина шахматной доски расположена фронтально к зрителю, другая, с учетом перспективы);
- выполнить деление клеток на шахматной доске;
- выполнить тональное решение клеток с учетом перспективы.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из методического фонда школы, преподавательский рисунок на доске.

Самостоятельная работа: Зарисовки простых предметов. Формат А/4.

Задание 2.2.

Тема. Зарисовки каркасных проволочных моделей в перспективе.

Цель задания: знакомство с построением объемных геометрических тел (куб, призма, параллелепипед) относительно линии горизонта

Учебные задачи:

- закомпоновать каркасы геометрических тел;
- построить каркас геометрических тел, в соответствии с их различным расположением к уровню зрения;
- выполнить дифференциацию линий построения.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, графитный карандаш.

Зрительный ряд: рисунок схемы построения, выполненный преподавателем

Самостоятельная работа: Зарисовки мелких предметов геометрической формы (спичечный коробок, книга и т.д.). Формат А/4.

Задание 2.3.

Тема. Рисунок гипсового куба.

Цель задания: знакомство со светотеневой градацией (свет, тень, полутень, рефлекс).

Развитие техники нанесения штриха

Учебные задачи:

- грамотно закомпоновать куб в листе с учетом падающей тени;
- построить основание куба (след на плоскости стола);
- выполнить построение куба в перспективном сокращении
- выполнить тональный разбор гипсового куба.

Освещение: верхнебоковое

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из метод фонда, преподавательский рисунок на доске, образцы рисунков геометрических тел

Самостоятельная работа: Тональный рисунок книги. Формат А/4.

Задание 2.4.

Тема. Рисунок гипсовых геометрических тел вращения.

Цель задания: знакомство с конструктивной формой тел вращения. Светотеневая градация тел вращения (цилиндр, конус, шар)

Учебные задачи:

- закомпоновать отдельно на листах бумаги тела вращения (цилиндр, конус, шар);
- выполнить грамотное построение с учетом законов перспективы;
- выполнить тональный разбор тел вращения

Материалы и инструменты: бумага формата А3, графитный карандаш.

Зрительный ряд: образцы рисунков геометрических тел, рисунок схемы построения на доске.

Самостоятельная работа: Зарисовки предметов геометрической формы. Формат А/3.

Задание 2.5.

Тема. Зарисовка предметов, подобных телам вращения с натуры и по памяти

Цель задания: закрепление знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях. Тренировка зрительной памяти

Учебные задачи:

- зарисовать предметы быта на разных уровнях, относительно линии горизонта;
- контролировать композицию листа;
- передать светотеневую форму предметов.

Материалы и инструменты: бумага формата А3, графитный карандаш.

Освещение: верхнее боковое

Зрительный ряд: образцы рисунков бытовых предметов, преподавательский рисунок на доске.

Самостоятельная работа: Зарисовки бытовых предметов геометрической формы. Формат А/4.

Задание 2.6.

Тема. «Рисунок натюрморта из двух гипсовых геометрических тел».

Цель задания: закрепление перспективных навыков в построении гипсовых геометрических тел

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок натюрморта из геометрических тел;
- выполнить построение рисунка геометрических тел;
- сделать легкую проработку теней рисунка;
- выполнить дифференцированный разбор линий рисунка в зависимости от перспективы.

Материалы и инструменты: бумага формата А3, графитный карандаш.

Зрительный ряд: методическое пособие, преподавательский рисунок на доске

Самостоятельная работа: Линейно-конструктивное построение простых бытовых предметов. Формат А/3.

Второй год обучения II полугодие

Раздел 3. Линейный рисунок.

Задание 3.1.

Тема. наброски фигуры человека в разных положениях

Цель задания: закрепление передачи пропорций человека. Тренировка руки и глаза в быстрой передаче характерной пластики, движения, характерных особенностей человека

Учебные задачи:

- компоновать рисунок сидящей фигуры человека в листе;
- наметить схему пропорций фигуры человека;
- выполнить быстрый набросок с выявлением характерного в фигуре человека

Материалы и инструменты: бумага формата А3, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из методического фонда, мастер-класс преподавателя

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека. Формат А/4.

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность

Задание 4.1.

Тема. зарисовки чучела птиц

Цель задания: углубление знаний об особенностях живописного рисунка. Передача материальности фактуры оперения

Учебные задачи:

- компоновать рисунок птиц в листе;
- построить рисунок птиц в листе;
- выполнить рисунок в тоне;
- передать выразительность силуэта.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, графитный карандаш, мягкий материал

Зрительный ряд: работы из методического фонда, мастер-класс преподавателя

Самостоятельная работа: наброски домашнего животного мягким материалом. Формат А/4.

Задание 4.2.

Тема. зарисовка предметов различных по материалу

Цель задания: знакомство с особенностями моделирования светотенью формы предметов разных фактур: матовые и блестящие (дерево, стекло, металл и т.д.)

Учебные задачи:

- зарисовать простые предметы, с учетом композиционного размещения;
- передать особенности светотени формы предметов.

Освещение направленное.

Материалы и инструменты: бумага формата А3, мягкий графитный карандаш

Зрительный ряд: образцы рисунков предметов различной материальности

Самостоятельная работа: зарисовки предметов различной материальности. Формат А/4.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

Задание 5.1.

Тема. натюрморт из крупных предметов быта призматической формы. Доминанта.

Цель задания: развитие навыков композиционного размещения, прорисовки конструкции предметов быта призматической формы

Учебные задачи:

- компоновать рисунок натюрморта в листе;
- построить рисунок предметов натюрморта на плоскости стола;

- выполнить детальную проработку рисунка натюрморта.

Освещение: верхнее боковое

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, мягкий графитный карандаш

Зрительный ряд: работы из методического фонда, мастер-класс преподавателя

Самостоятельная работа: Композиционные наброски предметов быта. Формат А/4.

Задание 5.2.

Тема. Тоновой контраст. Натюрморта предметов быта призматической и цилиндрической формы.

Цель задания: знакомство с понятием тоновой контраст, развитие навыков компоновки натюрморта и последовательности построения натюрморта на уровне глаз, углубление изучения свойств и способов работы мягким материалом. Передача светотеневых градаций формы предметов на фоне драпировки с крупным рисунком

Учебные задачи:

- компоновать рисунок натюрморта в листе;
- построить рисунок предметов натюрморта на плоскости стола;
- выполнить тональный разбор рисунка натюрморта, с учетом выразительности силуэта;
- выполнить детальную проработку рисунка натюрморта.

Освещение: контрастное

Материалы и инструменты: бумага формата А3, А2, мягкий графитный карандаш, соус, уголь, пастель, сангина

Зрительный ряд: работы из методического фонда, мастер-класс преподавателя

Самостоятельная работа: Рисунок в мягком материале: варежки, шапка, ботинки. Формат А/4.

Задание 5.3.

Тема. «Контрольное задание. Натюрморт из предметов простой формы, различных по тону и материалу»

Цель задания: выявление всех знаний и умений, навыков в работе над натюрмортом в академическом рисунке, полученных за курс 2 класса.

Учебные задачи:

- выбрать вертикальный или горизонтальный формат листа;
- компоновать рисунок натюрморта в листе;
- выполнить построение рисунка предметов натюрморта;
- выполнить тональный разбор рисунка натюрморта;
- выполнить детальную проработку рисунка.

Освещение: верхнее боковое

Материалы и инструменты: бумага формата А3, графитный карандаш

Зрительный ряд: работы из методического фонд

Самостоятельная работа: Рисунок варежки, шапка, ботинки. Мягкий материал.

Третий год обучения

I полугодие

Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами

Задание 1.1.

Тема. Тематический натюрморт «Осенний»

Цель задания: акцентирование внимания на образной стороне в натюрморте. Овладение навыками целостного видения природы

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок натюрморта;
- построить рисунок плоскости и предметы на ней;
- выполнить полный тональный разбор рисунка натюрморта на нейтральном фоне;
- выполнить детальную проработку рисунка

Освещение: верхнее боковое

Материалы и инструменты: бумага формата А3, А2, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из методического фонда, преподавательский рисунок на доске

Самостоятельная работа: Краткосрочная зарисовка бытовых предметов, овощей, фруктов мягким материалом. Формат А/3.

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок.

Задание 2.1.

Тема. Натюрморт из гипсовых геометрических тел.

Цель задания: развитие способностей анализировать конструктивно-пространственные свойства изображаемого предмета на плоскости

Учебные задачи:

- выбрать горизонтальный или вертикальный формат;
- закомпоновать рисунок натюрморта;
- построить рисунок предметов в натюрморте;
- показать с помощью линии и легкого тона, пространство в рисунке натюрморта, фон нейтральный;

Материалы и инструменты: бумага формата А3, А2, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из методического фонда, преподавательский рисунок на доске

Самостоятельная работа: Рисунок геометрических тел по памяти. Формат А/3.

Задание 2.2.

Тема. Сквозной рисунок предметов комбинированной формы в натюрморте

Цель задания: усвоение принципов последовательности ведения рисунка, закрепление основных правил перспективы. Развитие способностей учащихся анализировать конструктивно-пространственные свойства изображаемого предмета на плоскости

Учебные задачи:

- выбрать горизонтальный или вертикальный формат;
- закомпоновать рисунок натюрморта;
- построить рисунок предметов в натюрморте (бидон, крынка, гипсовая ваза и т.д.);
- показать с помощью легкого тона пространство в рисунке натюрморта

Освещение: верхнее боковое

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из методического фонда, преподавательский рисунок на доске

Самостоятельная работа: Линейно-конструктивный рисунок ведра в двух положениях. Формат А/3.

Задание 2.3.

Тема. Зарисовка стоящей фигуры человека

Цель задания: продолжение знакомства с пропорциями фигуры человека и схемой ее построения

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок фигуры человека;
- выполнить рисунок-схему построения фигуры, определив основные пропорции;
- выполнить живой набросок, передав характерные черты позирующего;
- с помощью выразительной линии и легкого тона передать пространство и объем

Материалы и инструменты: бумага формата А3, А2, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из методического фонда, преподавательский рисунок на доске
Самостоятельная работа: набросок фигуры в движении мягким материалом (соус, уголь, сангина). Формат А/4.

Раздел 3. Тональный длительный рисунок

Задание 3.1.

Тема. Натюрморт из предметов быта, расположенных на уровне глаз. Пропорции и силуэт.

Цель задания: развитие цельности видения натюрморта из предметов быта различных по тону и материалу, один из которых имеет комбинированную форму. Воспитание культуры штриха в рисунке.

Учебные задачи:

- компоновать рисунок натюрморта в листе;
- построить рисунок натюрморта с учетом пропорции предметов;
- передать светотеневую проработку рисунка натюрморта с учетом нейтрального фона;
- передать выразительность силуэта предметов.

Освещение: нижнее боковое

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из методического фонда, преподавательский рисунок на доске

Самостоятельная работа: композиционная зарисовка из предметов быта. Формат А/4.

Третий год обучения II полугодие

Раздел 4. Линейно-конструктивный рисунок.

Задание 4.1.

Тема. Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа

Цель задания: изучение последовательности и законов построения простого симметричного гипсового орнамента невысокого рельефа

Учебные задачи:

- компоновать рисунок гипсовой розетки в листе;
- построить рисунок плиты с учетом перспективы;
- ввести легкий тон (тень собственная и тень падающая);

Освещение: верхнее боковое

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из методического фонда, преподавательский рисунок на доске

Самостоятельная работа: линейно-конструктивная зарисовка бытового предмета. Формат А/4.

Задание 4.2.

Тема. Рисунок чучела птицы

Цель задания: выявление конструктивных особенностей сложной формы. Точность передачи характерности изображаемого предмета.

Учебные задачи:

- компоновать рисунок чучела птицы в листе;
- построить рисунок чучела птицы с учетом пропорций и характерных особенностей;
- показать легкую светотеневую моделировку формы чучела птицы);

Освещение: верхнее боковое

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из методического фонда, преподавательский рисунок на доске

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц, животных. Формат А/4.

Задание 4.3.

Тема. наброски фигуры человека

Цель задания: закрепление навыков передачи пропорций человеческой фигуры

Учебные задачи:

- компоновать рисунок фигуры человека в листе;
- передать в рисунке индивидуальные особенности изображаемой фигуры

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, мягкий графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из методического фонда

Самостоятельная работа: Краткосрочные зарисовки фигуры человека. Формат А/4.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

Задание 5.1.

Тема. Натюрморт с геометрическим предметом и чучелом птицы. Нюанс.

Цель задания: знакомство с понятием «нюанс» в решении пространства. Развитие навыков построения сложной формы, путем ее упрощения до геометрических форм и большого локального тонового разбора натюрморта. Знакомство с разнообразием приемов в передаче фактуры.

Учебные задачи:

- компоновать рисунок натюрморта;
- построить рисунок предметов натюрморта;
- выполнить полный тональный разбор рисунка натюрморта;
- передать фактуру оперения птицы и выполнить детальную проработку рисунка натюрморта.

Освещение: естественное. Фон светлый.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, мягкий графитный карандаш, уголь, сангина, мел

Зрительный ряд: работы из методического фонда, преподавательский рисунок на доске

Самостоятельная работа: наброски мягким материалом домашних животных. Формат А/4.

Задание 5.2.

Тема. Натюрморт из крупных предметов быта. Контраст формы по тону и размеру

Цель задания: развитие навыков построения рисунка предметов, расположенных ниже линии горизонта и понимания конструкции формы, передача тоновых градаций, в объеме предметов и построение пространства в натюрморте

Учебные задачи:

- выбрать вертикальный или горизонтальный формат;
- компоновать рисунок натюрморта;
- сделать построение рисунка натюрморта;
- выполнить рисунок натюрморта в тоне.

Освещение: верхнее боковое

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, тонированная соусом или акварелью, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из методического фонда, преподавательский рисунок на доске, методическое пособие

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта. Формат А/4.

Задание 5.3.

Тема. «Контрольное задание. Натюрморт из 2-3-х предметов комбинированной формы, различных по тону»

Цель задания: воспитание творческого отношения к реальному миру, умение выбирать наиболее выразительную точку зрения на натюрморт.

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок натюрморта в листе;
- выполнить построение рисунка предметов в натюрморте;
- выполнить тональный разбор рисунка натюрморта

Освещение: верхнее боковое

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, А3, графитный карандаш

Зрительный ряд: работы из методического фонда, преподавательский рисунок на доске

Самостоятельная работа: Зарисовка предметов быта. Формат А/4.

Четвертый год обучения I полугодие

Раздел 1. Тональный длительный рисунок

Задание 1.1.

Тема. Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел

Цель задания: закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в третьем классе

Учебные задачи:

- закомпоновать натюрморта из трех гипсовых геометрических тел;
- выполнить построение геометрических тел;
- передать светотеневую градацию геометрических тел;
- передать пространство в натюрморте;

Освещение: верхнее боковое, фон серый

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, графитный карандаш.

Зрительный ряд: образцы рисунков-схем построения геометрических тел, преподавательский рисунок на доске

Самостоятельная работа: Зарисовка предметов быта. Формат А/4.

Задание 1.2.

Тема. Рисунок однотонной драпировки с простыми складками. Ритм.

Цель задания: знакомство с формообразованием складок ткани и методом их изображения в трех плоскостях.

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок драпировки;
- построение конструкции драпировки с учетом пространства, ритма и воздушной перспективы;
- выполнить светотеневую обработку драпировки

Освещение: четко направленное, фон нейтральный

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из методического фонда, преподавательский рисунок на доске

Самостоятельная работа: Тональный рисунок белой драпировки со складками. Формат А/4.

Задание 1.3.

Тема. Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со складками

Цель задания: закрепление навыков передачи конструкции предмета и ритма складок драпировки. Целостность видения пространства в натюрморте

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок натюрморта;
- выполнить построение крупного предмета (стул) и ритма складок с учетом линейной и воздушной перспективы;

- выявить объем предмета и складок с помощью светотени

Освещение направленное. Фон нейтральный.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из методического фонда, преподавательский рисунок на доске, образец схемы построения стула

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека. Формат А/4.

Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность.

Задание 2.1.

Тема. Натюрморт с металлической и стеклянной посудой

Цель задания: познакомить с характерными особенностями передачи материальности металла и стекла графическими средствами

Учебные задачи:

- компоновать рисунок натюрморта;
- построить рисунок натюрморта;
- передать в рисунке материальность предметов и пространства

Освещение направленное. Фон нейтральный.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, графитный карандаш.

Зрительный ряд: образцы рисунков с характерными особенностями материальности металла и стекла, преподавательский рисунок на доске

Самостоятельная работа: зарисовки металлических и стеклянных предметов. Формат А/4.

Раздел 3. Линейный рисунок

Задание 3.1.

Тема. Зарисовки фигуры человека в движении. Пластика движений

Цель задания: ознакомить с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного рисования человека

Учебные задачи:

- выполнить компоновку рисунка фигуры на листе;
- с учетом пропорций и характера движения фигуры, выполнить линейный рисунок;
- проследить связь фигуры с одеждой

Освещение направленное. Фон нейтральный.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, графитный карандаш 3М-9М, резинка

Зрительный ряд: репродукции картины А.П. Брюллова «Портрет княгини Голицыной», работы из методического фонда

Самостоятельная работа: Выполнить зарисовки фигуры человека. Формат А/4.

Четвертый год обучения

II полугодие

Раздел 4. Законы перспективы. Светотень.

Задание 4.1.

Тема. Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Методы построения окружности в пространстве

Цель задания: знакомство с точным построением окружности в перспективе (вертикальная плоскость)

Учебные задачи:

- компоновать рисунок цилиндра в горизонтальном положении;
- выполнить линейно-конструктивное (сквозное) построение цилиндра в горизонтальном положении с точным построением окружности;
- показать легкую светотеневую моделировку в собственных и падающих тенях;

- передать выразительность линий в пространстве;

Освещение направленное. Без фона.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, графитный карандаш

Зрительный ряд: образцы рисунков цилиндра в горизонтальном положении, преподавательский рисунок на доске

Самостоятельная работа: Выполнить зарисовки предметов быта в горизонтальном положении. Формат А/4.

Задание 4.2.

Тема. Сквозной рисунок предметов быта в горизонтальном положении.

Цель задания: закрепление навыков рисования предметов быта цилиндрической формы в горизонтальном положении

Учебные задачи:

- компоновать предмет быта в листе;

- построить предметы быта (ведро, кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении с учетом пропорций, линейной и воздушной перспективы;

- выполнить прокладку легкого тона в собственных и падающих тенях

Освещение верхнее боковое.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, графитный карандаш

Зрительный ряд: образцы рисунков предметов быта в горизонтальном положении, преподавательский рисунок на доске

Самостоятельная работа: Наброски по памяти предметов быта из предыдущих заданий. Формат А/4.

Задание 4.3.

Тема. Рисунок ассиметричного гипсового орнамента

Цель задания: применение навыков и знаний перспективного построения формы ассиметричного гипсового орнамента. Развитие умения анализировать форму гипсового орнамента.

Учебные задачи:

- компоновать рисунок гипсового орнамента;

- построить рисунок гипсового орнамента с учетом законов перспективы;

- показать легкую светотеневую моделировку формы гипсового орнамента

Освещение верхнее боковое

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, графитный карандаш

Зрительный ряд: работы из методического фонда, преподавательский рисунок на доске, рисунок-схема поэтапного построения

Самостоятельная работа: Зарисовки групп предметов. Формат А/4.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок.

Задание 5.1.

Тема. Рисунок гипсового шара.

Цель задания: Выявление объема, с точкой передачей светотеневых градаций. Развитие навыков применения штриха по форме.

Учебные задачи:

- компоновать рисунок гипсового шара;

- построить рисунок гипсового шара;

- выявить объем, точной передачей светотеневых градаций (от блика до падающей тени);

Освещение: верхнее, контрастное.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, графитный карандаш

Зрительный ряд: рисунок схема гипсового шара, работы из метод. фонда.

Самостоятельная работа: Зарисовка фруктов и овощей. Формат А/4.

Задание 5.2.

Тема. Натюрморт из предметов быта с драпировкой.

Цель задания: Выявление локального тона, объёма и пространства в натюрморте с помощью светотени. Последовательность ведения рисунка натюрморта с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и драпировкой.

Учебные задачи:

- выполнить эскиз рисунка натюрморта;
- выполнить компоновку рисунка в листе;
- построить рисунок натюрморта;
- выполнить полный тональный разбор рисунка натюрморта;
- передать цельность изображения натюрморта;

Освещение: верхнее боковое.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из метод. фонда школы, рисунок схемы построения бытовых предметов в горизонтальном положении.

Самостоятельная работа: Композиционные зарисовки из предметов быта. Формат А/4.

Раздел 6. Линейно-конструктивный рисунок.

Задание 6.1. Тема. Натюрморт в интерьере с масштабным предметом.

Цель задания: Развитие навыков построения фрагмента интерьера с учётом линейной и воздушной перспективы. Соотношение масштаба предмета с пространством интерьера.

Учебные задачи:

- выполнить компоновку угла интерьера (комната, класс, коридор) с введением масштабного предмета (стол, стул и др.) в листе, определить линию горизонта и точки схода;
- построить рисунок интерьера и предметы натюрморта;
- выполнить дифференциацию линий рисунка;
- выполнить прокладку тона в собственных и падающих тенях;

Освещение: направленное.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, А3, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из метод. фонда, преподавательский рисунок на доске.

Самостоятельная работа: Зарисовки интерьера (моя комната, кухня, зал и т.д.). Формат А/4.

Задание 6.2.

Тема. Натюрморт из трёх предметов быта с драпировки со складками.

Цель задания: Закрепление всего материала, пройденного в четвёртом классе.

Владение приёмами рисунка, умение пользоваться графическими средствами.

Учебные задачи:

- выполнить компоновку натюрморта в листе;
- выполнить построение предметов с учётом перспективных сокращений;
- выявление объёма и пространственного расположения предметов с учётом освещения;

Освещение: верхнее боковое.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из метод. фонда.

Самостоятельная работа: Зарисовки интерьера (моя комната, кухня, зал и т.д.). Формат А/4.

Пятый год обучения.

1 полугодие.

Раздел 1. Тональный длительный рисунок

Задание 1.1.

Тема. Пластика орнамента. Рисунок гипсового орнамента, розетки.

Цель задания: закрепление навыков построения рисунка гипсового орнамента. Развитие видения тоновых градаций.

Учебные задачи:

- законпоновать рисунок гипсовой розетки в листе;
- построить рисунок плиты с учётом перспективы и наметить основные пропорции орнамента;
- передать в рисунке объём орнамента;
- выполнить полный тональный разбор рисунка розетки;

Освещение: верхнее боковое.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, графитный карандаш.

Зрительный ряд: методическое пособие, работы из метод. фонда.

Самостоятельная работа: Зарисовки предметов быта. Формат А/3.

Задание 1.2.

Тема. Рисунок фигуры человека в одежде со складками.

Цель задания: развитие навыков передачи пропорций человека, построение схемы фигуры человека и объёмно пластических свойств изображаемого. Передача зависимости характера складок от особенности формы фигуры человека.

Учебные задачи:

- законпоновать рисунок фигуры человека;
- передать в рисунке индивидуальную особенность изображаемой фигуры, её движение;
- выявить основные пропорции складок и их конструкцию;
- выполнить тональный рисунок с соблюдением пропорций и характера фигуры;

Освещение: направленное.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из метод. фонда, преподавательский рисунок фигуры человека.

Самостоятельная работа: Зарисовки складок драпировки, выполнение копий с работ старых мастеров. Формат А/3.

Задание 1.3.

Тема. Натюрморт из предметов быта и гипсового орнамента с драпировкой.

Цель задания: Выявление пространства и материальности с помощью тона. Развитие умений целно показывать и анализировать форму натюрморта из предметов быта с введением симметричного орнамента высокого рельефа и драпировки со складками. Светотеневая моделировка формы предметов натюрморта.

Учебные задачи:

- законпоновать рисунок натюрморта;
- выполнить построение рисунка натюрморта;
- выполнить светотеневой разбор рисунка натюрморта;
- сделать детальную проработку натюрморта;
- выделить плановость, расставив тональные акценты.

Освещение: верхнее, боковое.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из метод. фонда, преподавательский рисунок.

Самостоятельная работа: Наброски складок драпировки. Формат А/3.

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок.

Задание 2.1.

Тема. Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью.

Цель задания: Развитие объёмно-пространственного мышления. Знакомство с навыками построения интерьера с учётом линейной и воздушной перспективы, передача глубокого пространства, величины и пропорций предметов в интерьере, их пространственная связь.

Учебные задачи:

- закончить рисунок фрагмента интерьера с архитектурной деталью (окно, дверь и т. д.) с выраженным смысловым и композиционным центром;
- построить рисунок интерьера с учётом линейной и воздушной перспективы;
- передать пространство посредством штриха и светотени;

Материалы и инструменты: выбор формата бумаги, графитный и цветной карандаш.

Зрительный ряд: работы из метод. фонда, преподавательский рисунок части интерьера.

Самостоятельная работа: Зарисовка интерьера комнаты. Формат А/3.

Задание 2.2.

Тема. Зарисовка гипсовой головы.

Цель задания: ознакомление с основными пропорциями, правилами и особенностями конструктивного рисования головы человека, на примере гипсовой головы.

Учебные задачи:

- выполнить компоновку рисунка гипсовой головы в листе;
- выполнить конструктивный рисунок гипсовой головы с учётом ее пропорций;
- построить рисунок частей лица;
- с помощью линий и лёгкого тона передать характерные особенности головы;

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из метод. фонда, преподавательский рисунок на доске, схемы - Бамоса, Дюрера.

Самостоятельная работа: Зарисовка головы человека. Формат А/3.

Пятый год обучения.

2 полугодие.

Раздел 3. Живописный рисунок. Фактура и материальность.

Задание 3.1.

Тема. Натюрморт из предметов с разной фактурой и материальностью и чётким композиционным центром.

Цель задания: реализация накопленного опыта за предшествующий период обучения. Демонстрация навыков в передаче фактуры предметов (стекло, металл, керамика, дерево и т.д.), с выявлением их объёмной формы и планов. Чёткость в последовательности ведения работы.

Учебные задачи:

- грамотно выполнить компоновку рисунка натюрморта;
- выполнить пропорционально-конструктивное построение предметов в натюрморте;
- посредством светотени передать пространство и форму предметов натюрморта;
- передать материальность предметов с соблюдением общего тона;

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, графитный карандаш, мягкий материал.

Зрительный ряд: репродукции рисунков известных художников Рембрандт, Репин, Дюрер.

Самостоятельная работа: наброски различными художественными материалами. Формат А/3.

Задание 3.2. Тема. Зарисовка фигуры человека в интерьере.

Цель задания: раскрытие образа человека через тематическую постановку. Передать связь фигуры человека со средой. Совершенствование навыков работы мягкими материалами.

Учебные задачи:

- индивидуальный поиск композиционного решения постановки;
- выполнить компоновку рисунка фигуры человека в интерьере с учётом линейно-воздушной перспективы;
- построить фигуру человека, передать пропорции;
- разобрать в тоне рисунок постановки с учётом плановости;

Материалы и инструменты: формат бумаги по выбору, мягкий материал.

Зрительный ряд: репродукции рисунков известных художников, работы из метод. фонда.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека в движении. Формат А/3.

Раздел 4. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами.

Задание 4.1.

Тема. Тематический натюрморт «Мир старых вещей».

Цель задания: акцентирование внимания на образной стороне в тематическом натюрморте, развитие цельности видения натюрморта, воспитание культуры штриха в рисунке.

Учебные задачи:

- выполнение эскизов, поиск пластической идеи будущей работы;
- выполнить компоновку рисунка натюрморта в листе;
- построить рисунок натюрморта;
- передать светотеневую проработку рисунка натюрморта;
- передать в рисунке материальность и пространство;
- сделать акцент на образной стороне тематического натюрморта;

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из метод. фонда, преподавательский рисунок сложных по форме предметов.

Самостоятельная работа: Копирование с работ известных мастеров. Формат А/3.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок.

Задание 5.1.

Тема. «Контрольное задание. Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками».

Цель задания: самостоятельное использование полученных знаний, умений и навыков полученных за период обучения в художественной школе.

Учебные задачи:

- выполнить эскиз;
- выполнить компоновку рисунка натюрморта в листе;
- построить рисунок натюрморта;
- выполнить полный тональный разбор рисунка натюрморта;
- передать свето-теневую моделировку деталей предметов натюрморта;
- передать материальность, художественную выразительность и пространство;
- передать завершенность работы;

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, графитный карандаш.

Зрительный ряд: работы из метод. фонда.

Самостоятельная работа: Копирование с работ известных мастеров. Формат А/3.

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- 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 выполнения линейного и живописного рисунка;
- навыки передачи фактуры и материала предмета;
- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

V. Формы и методы контроля, система оценок.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции. Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.

Виды и формы промежуточной аттестации:

- Контрольный урок – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- Экзамен - проводится во внеаудиторное время.

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в форме просмотров работ обучающихся преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Критерии оценок

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

Оценка 5 «отлично» предполагает:

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

Оценка 4 «хорошо» допускает:

- некоторую неточность в компоновке;

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

Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает:

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

VI. Методическое обеспечение учебного процесса.

Методические рекомендации преподавателям.

Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы. На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение практической работы. В старших классах отводится время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - направляющая и корректирующая. Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач. По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися. Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.

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

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные программы; видеофильмы. Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы

и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения.

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Обучение рисунку должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося. Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

Средства обучения

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

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

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

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

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

VII. Список литературы и средств обучения

Список методической литературы

1. Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская. Рисунок. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
2. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963
3. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957
4. Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961
5. Костерин Н. Учебное рисование: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 2002 «Дошкол. воспитание», № 2010 «Воспитание в дошкол. учреждениях» - 2-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 1984
6. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Эксмо, 2010
7. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобраз. искусство»/ Б. Лушников, В. Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006
8. 2006
9. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учеб. пособие для студентов худож. - граф. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1986

10. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ авт.-сост. В. Надеждина. - Минск: Харвест, 2010
11. Рисунок. Учеб. пособие для студентов худож. - граф. фак. пед. ин-тов. Под ред. А. Серова. М: Просвещение, 1975
12. Ростовцев Н. Учебный рисунок: Учеб. для учащихся педучилищ по спец. 2003 «Преподавание черчения и изобразит. искусства». 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1985
13. Соловьёва Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство, 1989
14. Учебный рисунок: Учеб. пособие / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Акад. художеств СССР. Под ред. В. Королёва.- М.: Изобраз. искусство, 1981
15. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002

Список учебной литературы

1. Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников: пер. с англ. О. Герасиной/ Р. Хейл.-М.: Астрель, 2006
2. Барышников А.П. Перспектива. - М., 1955
3. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
4. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
5. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
6. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный изд. центр «Владос» 2006

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Кургана
«Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина»

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Программа по учебному предмету
ПО.01. УП.02. ЖИВОПИСЬ

Курган
2024

Рассмотрено:
Педагогическим советом МБОУДО
г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
Протокол № 2

Утверждаю:
Приказ № 20
Директор МБОУДО г. Кургана
«ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
В.С. Балашов
«18» марта 2024 г.

Составлена на основе примерных программ:

Проект программы по учебному предмету «Живопись» по дополнительным
предпрофессиональным программам «Живопись», Москва, 2012 г.

Составители:

Алексеев Э.К., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г.
Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Архипова Е.П., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г.
Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Евстратенко Ю.В., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г.
Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Лавринова С.В., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г.
Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Лобанова Е.А., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г.
Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Морозов А.М., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г.
Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Романова Ю.Л., преподаватель МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Рецензент:

Балашов В.С., директор МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Рецензент:

Лёгких С.А., заведующая кафедрой «Профессиональное обучение, технология и
дизайн» Курганского государственного университета, кандидат технических наук,
член Союза дизайнеров России, председатель Курганского областного отделения
Общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России»

Содержание:

I. Пояснительная записка.

II. Учебно-тематический план.

III. Содержание учебного предмета. Годовые требования

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.

V. Формы и методы контроля, система оценок.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

VII. Список рекомендуемой литературы.

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Данная программа учебного предмета «Живопись» составлена коллективом преподавателей МБОУ ДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» на основе примерной программы учебного предмета «Живопись» разработанной разработчиками: А.Ю. Анохиным, С.М. Вепринцевым Э.И., Галактионов, Г.Б. Залыгина.

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Живопись». Коллектив преподавателей МБОУ ДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» опираясь на свой опыт внес небольшие корректировки: в формулировку заданий, в содержание учебного предмета, в распределение часовой нагрузки на задания. Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях. Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения.

Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. Затем следуют темы «Фигура человека», «Гризайль», в старших классах - «Интерьер».

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательные требования к силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в программе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Живопись» при 5 летнем сроке обучения реализуется 5 лет с 1 по 5 класс. При реализации программы «Живопись» с 5 летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1 - 5 классах - три часа, самостоятельная работа в 1 - 2 классах - два часа, в 3 - 5 классах - три часа.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета:

Приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе:

- знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знаний разнообразных техник живописи;
- знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;

- умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- навыков в использовании основных техник и материалов;
- навыков последовательного ведения живописной работы;

Формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 11 до 15 человек). Продолжительность уроков 40 минут.

Групповая форма занятий процесса обучения, построена в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторские занятия и самостоятельную работу.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ).
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы).
- практический.
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными

альбомами. Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской, предметами натурального фонда.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 924 часа (в том числе: 495 аудиторных часов, 429 часов самостоятельной работы).

При реализации программы «Живопись» с дополнительным годом обучения общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 1122 часа (в том числе, 594 аудиторных часов, 528 часов самостоятельной работы).

Экзамены проводятся с первого по четвертый класс во втором полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет).

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	Классы/ полугодия										
	1		2		3		4		5		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Самостоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	429
Вид промежуточной аттестации	Контрольный урок	Экзамен	Контрольный урок	Экзамен	Контрольный урок	Экзамен	Контрольный урок	Экзамен	Контрольный урок	Контрольный урок	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	96	102	96	102	96	102	924

II. Учебно-тематический план

Учебно-тематический план с объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации предпрофессиональной программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет.

№ п/п	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. Характеристика цвета					
1.1.	Характеристика цвета. Орнамент.	урок	11	2	9
1.2.	Характеристика цвета. Цветовые растяжки.	урок	5	2	3
1.3.	Характеристика цвета. Три	урок	7	4	3

	основных свойства цвета.				
1.4.	Приемы работы акварелью. Копирование.	урок	7	4	3
1.5.	Приемы работы акварелью. Плоскостное решение.	урок	7	4	3
Раздел 2. Цветовая гармония					
2.1.	Световой контраст (ахроматический контраст) Гризайль.	урок	13	4	9
2.2.	Трехцветная и многоцветная гармонии. Этюд цветов.	урок	7	4	3
2.3.	Цветовая гармония. Полярная гармония.	урок	10	4	6
2.4.	Контрольное задание. Гармония по общему цветовому тону.	урок	13	4	9
	Итого I полугодие		80	32	48
1 год обучения II полугодие					
2.5.	Фигура человека. Монохром.	урок	7	4	3
2.6.	Локальный цвет. Нюансы в цветовых отношениях.	урок	7	4	3
2.7.	Гармония по общему цветовому тону. Локальный цвет.	урок	15	6	9
2.8.	Гармония по общему цветовому тону. Декоративный прием.	урок	15	6	9
2.9.	Контрастная гармония. Декоративность цвета.	урок	15	6	9
2.10	Цветовой контраст (хроматический).	урок	13	4	9
2.11	Гармония по общему цветовому тону. Акварельные техники.	урок	13	4	9
	Итого II полугодие		85	34	51
	Итого год		165	66	99
№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Гармония цвета					
1.1.	Гармония по общему цветовому тону.	урок	15	6	9
1.2.	Световой контраст (ахроматический). Гризайль.	урок	12	6	6
1.3.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности.	урок	15	6	9
1.4.	Гармония по насыщенности.	урок	15	6	9
1.5.	Контрастная гармония.	урок	12	6	6

1.6.	Контрольное задание. Гармония на светлоте и насыщенности.	урок	11	2	9
Итого I полугодие			80	32	48
2 год обучения II полугодие					
Раздел 2. Технические приемы живописи гуашью.					
2.1.	Этюд фигуры человека	урок	15	6	9
2.2.	Гармония по насыщенности и светлоте	урок	15	6	9
2.3.	Гармония по общему цветовому тону. Нюанс.	урок	12	6	6
Раздел 3. Технические приемы акварельной живописи.					
3.1.	Гармония по общему цветовому тону.	урок	15	6	9
3.2.	Гармония по насыщенности.	урок	15	6	9
3.3.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте.	урок	13	4	9
Итого II полугодие			85	34	51
Итого год			165	66	99

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
3 класс I полугодие					
Раздел 1. Технические приемы живописи гуашью.					
1.1.	Контрастная гармония на насыщенных цветах. Колорит.	урок	17	8	9
1.2.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте.	урок	28	16	12
Раздел 2. Многослойная акварель					
2.1.	Контрастная гармония на ненасыщенных цветах	урок	24	12	12
2.2.	Фигура человека. Динамика.	урок	10	4	6
2.3.	Контрольное задание. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Роль света.	урок	17	8	9
Итого I полугодие			96	48	48
3 класс II полугодие					
Раздел 3. Материальность, фактура предметов.					
3.1.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Роль света.	урок	24	12	12
3.2.	Контрастная гармония на ненасыщенных цветах.	урок	24	12	12

Раздел 4. Акварельные техники. Многослойная акварель.

4.1.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Колорит.	урок	24	12	12
4.2.	Гармония по общему цветовому тону.	урок	30	15	15
	Итого II полугодие		102	51	51
	Итого год		198	99	99

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
4 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Цветовая гармония					
1.1.	Контрастная гармония на насыщенных цветах. Декоративность.	урок	24	12	12
1.2.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Тематическая постановка.	урок	24	12	12
1.3.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Цветовой ритм.	урок	31	16	15
1.4.	Контрольное задание. Гармония по общему цветовому тону. Драпировка.	урок	17	8	9
	Итого I полугодие		96	48	48
4 год обучения II полугодие					
Раздел 2. Ньюансная гармония.					
2.1.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Пространство и среда.	урок	24	12	12
2.2.	Фигура человека. Цветовой нюанс.	урок	18	9	9
2.3.	Гармония по насыщенности и светлоте. Выделение смыслового центра.	урок	30	15	15
2.4.	Ньюансная гармония.	урок	30	15	15
	Итого II полугодие		102	51	51
	Итого год		198	99	99

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
5 год обучения I полугодие					

Раздел 1. Гармония цвета					
1.1.	Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности.	урок	17	8	9
1.2.	Голова человека	урок	17	8	9
1.3.	Гармония по общему цветовому тону. Предметы в среде.	урок	31	16	15
1.4.	Контрольное задание. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности.	урок	31	16	15
Итого I полугодие			96	48	48
5 год обучения II полугодие					
Раздел 2. Ньюансная гармония					
2.1.	Интерьер.	урок	24	12	12
2.2.	Фигура человека в театральном костюме.	урок	24	12	12
2.3.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Цветовой нюанс.	урок	30	15	15
2.4.	Контрольное задание. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Цветовой нюанс.	урок	24	12	12
Итого II полугодие			102	51	51
Итого год			198	99	99

III. Содержание учебного предмета. Годовые требования

В первые годы обучения задания даются на построение простых гармоний, в основном контрастных, с применением насыщенных цветов. Для того чтобы работы были более эмоциональными, редко используется черный цвет.

В старших классах цветовые гармонии разнообразнее. Они построены на нюансах, светлоте, со сложным колоритом. Фигура человека, натюрморт связываются со станковой композицией. Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью. Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии. Во втором классе учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы.

В третьем классе постановки усложняются, вводятся более сложные по форме предметы. Задания даются на решения тонального и колористического решения, передачу материальности и пространства, построения более сложной цветовой гармонии.

В четвертом классе натюрморты ставятся с ясно выраженным тематическим характером, углубляются знания о цветовой гармонии, тональности и колористическом решении, решение пространства и цельности.

В пятом классе углубляются и закрепляются знания и умения последовательно и продолжительно вести работу над постановкой. Ставятся основные задачи академической

живописи: передать точные цветовые отношения, построить сложную цветовую гармонию, глубину в натюрморте, форму, объем и фактуру предметов.

К учащимся шестого класса предъявляются следующие основные требования:

- самостоятельно выполнять задание по созданию художественного образа, натюрморта;
- самостоятельно строить цветовую гармонию;
- выражать индивидуальное отношение к изображаемому;
- уметь технически реализовать замысел.

1 год обучения

I полугодие

Раздел 1. Характеристика цвета.

Задание 1.1.

Тема: «Характеристика цвета. Орнамент.»

Практическое задание: Орнамент с основными и составными цветами.

Цель задания: знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. Знакомство с акварельной техникой «лессировка».

Учебные задачи:

- выполнить два рисунка простейшего орнамента в полосе;
- аккуратно, выполнить заливки акварелью в орнаментах, используя ахроматические хроматические цвета (основные, составные цвета);
- в хроматическом орнаменте применить акварельную технику «лессировка».

Материалы и инструменты: бумага формата А/4 (2 листа), акварель, кисть

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Орнамент с основными и составными цветами. Формат А/4.

Задание 1.2.

Тема: «Характеристика цвета. Цветовые растяжки.»

Практическое задание: Выполнение цветовых растяжек (от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п.)

Цель задания: знакомство с холодными и теплыми цветами, развивать умение находить сложные цвета путем смешивания основных и составных цветов. Знакомство с акварельными техниками «а-ля прима» и «по сырому»

Учебные задачи:

- составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков;
- выполнить цветовые растяжки от теплого к холодному на примере красного и синего
- выполнить работу методом «а-ля прима», «по сырому».

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Пейзаж с закатом солнца. Формат А/4.

Задание 1.3.

Тема: «Характеристика цвета. Три основных свойства цвета.»

Практическое задание: Изображение осенних листьев

Цель задания: закрепление знаний о возможностях цвета; знакомство с понятиями «цветовой тон», «насыщенность», «светлота»; освоить метод работы с натуры, используя акварельные техники «а-ля прима», «по сырому», «лессировка».

Учебные задачи:

- выполнить подготовительный рисунок листьев;

- выполнить цветное решение задания, используя различные акварельные техники;

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд осенних листьев. Формат А/4.

Задание 1.4.

Тема: «Приемы работы акварелью. Копирование.»

Практическое задание: Копирование лоскутков ткани

Цель задания: использование возможностей акварели, отработка основных приемов работы с акварелью; передача многообразных красочных цветовых отношений.

Учебные задачи:

- выполнить подготовительный рисунок;
- выполнить цветное решение задания, используя различные техники письма акварелью.

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: «Морские камешки», «Мыльные пузыри». Формат А/4.

Задание 1.5.

Тема: «Приемы работы акварелью. Плоскостное решение.»

Практическое задание: Натюрморт из стеклянных сосудов, различных по форме и цвету.

Плоскостное решение

Цель задания: изучение возможностей акварели, отработка акварельных техник «заливка» и «лессировка» в написании стекла.

Учебные задачи:

- выполнить компоновку предметов в формате;
- выполнить рисунок натюрморта;
- выполнить цветное решение натюрморта, используя акварельные техники «заливка», «лессировка».

Материалы и инструменты: бумага различных форматов, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта из стеклянных сосудов. Формат А/4.

Раздел 2. Цветовая гармония

Задание 2.1.

Тема: «Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль»

Практическое задание: Плоскостное изображение натюрморта из 2х-3х предметов (гризайль).

Цель задания: знакомство с техникой «гризайль». Познакомить учащихся с большими локальными тоновыми отношениями на основе натюрморта; освоение навыков компоновки предметов в заданном формате.

Учебные задачи:

- грамотно компоновать рисунок натюрморта;
- построить рисунок натюрморта;
- выполнить натюрморт акварелью в технике «гризайль».

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта из светлых предметов различных по форме на темном фоне. Формат А/4.

Задание 2.2.

Тема: «Трехцветная и многоцветная гармонии. Этюд цветов.»

Практическое задание: Этюд цветов в декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии.

Цель задания: поиск цветовых отношений, знакомство с понятиями трехцветной и многоцветной гармония.

Учебные задачи:

- выбрать формат для рисунка;
- компоновать рисунок букета в формате;
- найти цветовые отношения в трехцветной и многоцветной гармонии;
- выполнить этюд цветов в материале.

Материалы и инструменты: бумага различных форматов, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта из цветов трехцветной гармонии. Формат А/4.

Задание 2.3. Тема: «Цветовая гармония. Полярная гармония.»

Практическое задание: Этюд фруктов или овощей на дополнительных цветах (красный-зеленый, желтый-фиолетовый и т.д.)

Цель задания: знакомство с понятиями: «цветовая гармония», «полярная гармония», «дополнительные цвета»

Учебные задачи:

- грамотно компоновать предметы в листе;
- выполнить рисунок натюрморта;
- выполнить цветовое решение этюда, опираясь на понятия: «цветовая гармония», «полярная гармония».

Материалы и инструменты: бумага различных форматов, акварель, кисти.

Зрительный ряд: работы из метод фонда, репродукции картин художника И.Машкова

Самостоятельная работа: Этюды фруктов и овощей. Формат А/4.

Задание 2.4.

Тема: «Контрольное задание. Гармония по общему цветовому тону»

Практическое задание: Натюрморт из различных фруктов и овощей на нейтральном фоне

Цель задания: закрепление умений и навыков работы «лессировкой», «а-ля прима». Поиск цветовых отношений.

Учебные задачи:

- грамотно компоновать рисунок натюрморта в листе;
- выполнить рисунок натюрморта;
- выполнить натюрморт в цвете, используя различные акварельные техники и цветовую связь между предметами.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда, репродукции картины художника И. Машкова «Фрукты на блюде»

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта из бытовой утвари. Формат А/4.

1 год обучения

II полугодие

Задание 2.5.

Тема: «Фигура человека. Монохром.»

Практическое задание: Этюды с натуры фигуры человека

Цель задания: ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций. Передача силуэтом характера модели.

Учебные задачи:

- грамотно компоновать рисунок фигуры человека в листе;
- построить рисунок фигуры человека;
- выполнить цветное решение фигуры человека;
- передать силуэтом характер модели (монохром).

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, акварель (монохром), кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда, демонстрация работы преподавателем, «набросок кистью»

Самостоятельная работа: Этюд с натуры фигуры человека. Формат А/4.

Задание 2.6.

Тема: «Локальный цвет. Нюансы в цветовых отношениях.»

Практическое задание: Этюд чучела птицы

Цель задания: дать понятие «локального цвета», «нюанс». Освоение навыков передачи основных цветовых отношений, сближенных по цветовому тону. Учить передавать фактуру предмета (оперение чучела птицы).

Учебные задачи:

- выполнить компоновку чучела птицы в формате;
- выполнить рисунок чучела птицы, разбив на простые геометрические формы;
- выполнить этюд в цвете на сближенных цветовых отношениях;
- применять техники акварели «лессировка», «а-ля прима».

Материалы и инструменты: бумага различных форматов, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда с чучелом птицы, преподавательский рисунок на доске со схемой построения птицы

Самостоятельная работа: Наброски кистью (акварель) животных и птиц. Формат А/4.

Задание 2.7.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону. Локальный цвет.»

Практическое задание: Натюрморт из простых предметов быта цилиндрической формы (кастрюля) с фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне.

Цель задания: знакомство с цветотональной лепкой цилиндрической формы (познакомить с оттенками цвета на свету, в тени и на рефлексах); научить передавать форму предмета с учетом изменения цвета от освещения; развивать представление о локальном цвете и нюансах.

Учебные задачи:

- компоновать рисунок натюрморта;
- выполнить рисунок предметов натюрморта;
- выполнить цветное решение натюрморта, передав влияние цветовой среды на предметы.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта в холодной гамме. Формат А/4.

Задание 2.8.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону. Декоративный прием.»

Практическое задание: Натюрморт из 3х предметов в сближенной цветовой гамме с декоративной драпировкой.

Цель задания: знакомство с понятием «цветовой нюанс»; продолжить знакомство обучающихся с законами цветовой гармонии, построением колорита натюрморта на нюансах в определенной цветовой гамме.

Учебные задачи:

- грамотно компоновать рисунок натюрморта;
- выполнить рисунок натюрморта;
- выполнить цветовое решение натюрморта в сближенных цветовых отношениях.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда, репродукция картины П. Гогена «Натюрморт с грушами»

Самостоятельная работа: Этюд отдельных предметов домашней утвари. Формат А/4.

Задание 2.9.

Тема: «Контрастная гармония. Декоративность цвета.»

Практическое задание: Натюрморт на контрастном цветном фоне

Цель задания: знакомство с понятиями декоративности цвета, локальности цветового решения, гармонией контрастных цветовых отношений.

Учебные задачи:

- грамотно компоновать рисунок натюрморта на плоскости листа;
- выполнить рисунок предметов натюрморта;
- выполнить натюрморт в цвете, применяя различные акварельные техники.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда, репродукции картин художников: М. Сарьяна «Ереванские цветы», А. Куприна «Натюрморт с синим подносом»

Самостоятельная работа: Этюд контрастного натюрморта. Формат А/4.

Задание 2.10.

Тема: «Цветовой контраст (хроматический)».

Практическое задание: Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на зеленом или красном фоне).

Цель задания: передать влияние цветовой среды на предметы. Показать изменение цвета предметов в зависимости от фона натюрморта.

Учебные задачи:

- грамотно компоновать рисунок натюрморта на плоскости листа;
- выполнить рисунок натюрморта;
- выполнить цветовое решение натюрморт, учитывая влияние цветовой среды на предметы.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Этюд несложного натюрморта. Формат А/4.

Задание 2.11.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону. Акварельные техники.»

Практическое задание: Несложный натюрморт в холодной цветовой гамме при теплом освещении на нейтральном фоне

Цель задания: закрепление умений и навыков работы «лессировкой», «а-ля прима». Передать влияние цветовой среды на предметы, передать форму предметов с учетом изменения цвета от освещения.

Учебные задачи:

- самостоятельно компоновать рисунок натюрморта в листе;
- выполнить рисунок натюрморта;
- выполнить цветовое решение натюрморта;
- показать приобретенные навыки работы акварелью.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта из предметов бытовой утвари. Формат А/4.

2 год обучения

I полугодие

Раздел 1. Гармония цвета.

Задание 1.1.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону».

Практическое задание: Этюд ветки с плодами рябины, винограда, яблоч.

Цель задания: развитие навыков и умений в передаче оттенков локального цвета.

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок натюрморта;
- выполнить построение рисунка натюрморта;
- выполнить цветовое решение натюрморта.

Материалы и инструменты: бумага различных форматов, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд ветки со сложными листьями (клен, вяз) на нейтральном фоне. Формат А/4.

Задание 1.2.

Тема: «Световой контраст (ахроматический). Гризайль».

Практическое задание: Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т. д.), различных по форме и тону при боковом освещении на светлом фоне без складок. Гризайль

Цель задания: развитие навыков передачи светотеневых отношений и тональной передачи объема и формы.

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок натюрморта в листе;
- выполнить построение рисунка натюрморта;
- передать объем и пространство тональными средствами в исполнении натюрморта;

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/4, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюды комнатных растений (гризайль). Формат А/4.

Задание 1.3.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону и насыщенности».

Практическое задание: Натюрморт из двух предметов насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне. Использование акварели (техника «по сырому»).

Цель задания: закрепление навыков работы в технике «по сырому». Развитие навыков по передаче цветовых отношений. Развитие умений выражать характер формы силуэтом.

Учебные задачи:

- закомпоновать предметы натюрморта в листе;
- выполнить построение предметов натюрморта;
- передать цветовые отношения и характер формы предметов силуэтом в технике «по сырому» в натюрморте.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/4, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд несложных предметов различной формы на светлом фоне. Формат А/4.

Задание 1.4.

Тема: «Гармония по насыщенности»

Практическое задание: Этуд чучела птицы на нейтральном фоне.

Цель задания: изучение пространственной среды и силуэта, развитие представлений о влиянии цветовой среды на объект, использование различных приемов акварельной живописи.

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок натюрморта;
- выполнить подготовительный рисунок натюрморта;
- вылепить форму предметов натюрморта с учетом цветовых и тональных отношений, используя различные приемы акварельной живописи.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/4, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюды животного на контрастном фоне. Формат А/4.

Задание 1.5.

Тема: «Контрастная гармония»

Практическое задание: Натюрморт из трех предметов насыщенного цвета разной материальности на контрастном фоне. Использование техники «а-ля прима» гуашью.

Цель задания: развитие представлений о влиянии цветовой среды на предмет, декоративности цвета в гуашевой живописи.

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок натюрморта;
- выполнить подготовительный рисунок натюрморта;
- вылепить форму предметов натюрморта с учетом цветовых и тональных отношений, используя гуашевую живопись.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/4, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюды предмета на контрастном фоне. Формат А/4.

Задание 1.6.

Тема: «Контрольное задание. Гармония на светлоте и насыщенности.»

Практическое задание: Натюрморт из 2-х предметов (кофейник, кружка и т. д.), различных по форме и цвету на светлом фоне без складок.

Цель задания: выявление знаний, умений и навыков в передаче светотеневых отношений и моделировки формы предметов. Умения передавать локальный цвет предмета через многообразие оттенков и связи с окружающей средой.

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок натюрморта;
- выполнить построение предметов натюрморта;
- выполнить цветное решение натюрморта с передачей светотени, формы, локального цвета предметов.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюды комнатных растений. Формат А/4.

2 год обучения

II полугодие

Раздел 2. Технические приемы живописи гуашью.

Задание 2.1.

Тема: «Этуд фигуры человека»

Практическое задание: Серия этюдов фигуры человека (в различных позах) различных по форме и цвету на светлом фоне без складок.

Цель задания: формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде фигуры человека.

Учебные задачи:

- найти композиционное решение;
- определить основные цветовые отношения фигуры человека без детальной моделировки цветом в технике «а-ля прима»;

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/4, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюды фигуры человека. Формат А/4.

Задание 2.2.

Тема: «Гармония по насыщенности и светлоте»

Практическое задание: Натюрморт с кувшином и фруктами на темном фоне без складок при боковом освещении (с предварительным эскизом) в гуашевой технике «а-ля прима».

Цель задания: изучение способов передачи колористической цельности в технике «а-ля прима».

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок натюрморта;
- выполнить построение натюрморта;
- в технике «а-ля прима» выполнить цветовое решение натюрморта, передавая рефлексы, полутона, смягчая контрасты.

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, А/3, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюды фруктов на темном фоне в технике «а-ля прима». Формат А/4.

Задание 2.3.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону. Нюанс».

Практическое задание: Натюрморт с предметом из стекла.

Цель задания: закрепление навыков передачи материальности, прозрачных предметов в гуашевой технике «а-ля прима».

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок натюрморта;
- построить предметы натюрморта;
- передать тоном и цветом множество нюансов родственных по гамме цветов.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда, репродукции

Самостоятельная работа: Этюды предметов из стекла, различных по тону. Формат А/4.

Раздел 3. Технические приемы живописи акварелью.

Задание 3.1.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону».

Практическое задание: Этюд натюрморта с предметами из стекла.

Цель задания: закрепление навыков передачи материальности, прозрачных предметов в технике акварели «по сырому».

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок натюрморта;
- построить предметы натюрморта;
- передать тоном и цветом множество нюансов родственных по гамме цветов.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда, репродукции

Самостоятельная работа: Этюды предметов из стекла, различных по тону. Формат А/4.

Задание 3.2.

Тема: «Гармония по насыщенности»

Практическое задание: Натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом).

Цель задания: изучение приема многослойной акварели, техники акварельных лессировок, последовательности работы над длительной постановкой.

Учебные задачи:

- выбрать формат;
- компоновать натюрморт;
- построить предметы натюрморта;
- передать точные свето-тоновые и цветовые отношения, используя многослойную акварельную технику.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюды предметов на контрастном фоне Формат А/4.

Задание 3.3.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону и светлоте»

Практическое задание: Натюрморт из 3-х предметов из металла (чайник, турка, кофейник).

Цель задания: закрепление полученных навыков в работе акварелью.

Учебные задачи:

- компоновать рисунок натюрморта;
- построить предметы натюрморта;
- используя многослойную технику акварельной живописи, найти верные тональности и цветовые отношения в натюрморте.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюды металлического предметов на разном фоне. Формат А/4.

3 год обучения

I полугодие

Раздел 1. Технические приемы живописи гуашью.

Задание 1.1.

Тема: «Контрастная гармония на насыщенных цветах. Колорит.»

Практическое задание: Натюрморт на осеннюю тему с контрастными цветовыми отношениями.

Цель задания: развитие колористического видения.

Учебные задачи:

- выполнить компоновку натюрморта на формате;
- выполнить построение натюрморта;
- найти цветовые отношения;
- использовать различные приемы работы с гуашью.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/2 гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд овощей и фруктов. Формат А/4.

Задание 1.2.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону и светлоте»

Практическое задание: Натюрморт из нескольких различных по форме и цвету предметов на нейтральном фоне (с предварительным эскизом).

Цель задания: развитие представления о сочетании цвета.

Учебные задачи:

- выполнить эскиз натюрморта;
- выполнить натюрморта на формате;
- выполнить построение натюрморта;
- вылепить цветом форму предметов натюрморта, используя ритмическое построение цветовых пятен;
- использовать многослойную технику гуаши в поэтапной работе над формой предметов натюрморта.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/2, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Этюды отдельных предметов домашней утвари. Формат А/4.

Раздел 2. Многослойная акварель.

Задание 2.1.

Тема: «Контрастная гармония на ненасыщенных цветах»

Практическое задание: Натюрморт из 3-х предметов быта, контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне.

Цель задания: достижение цветового единства, передача материальности предметов, решение пространства.

Учебные задачи:

- выполнить компоновку натюрморта на формате;
- выполнить построение натюрморта на формате;
- выполнить натюрморт в цвете, передавая материальность предметов;
- использовать многослойную акварель в поэтапной работе над формой предметов натюрморта.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, А/3 акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюды предметов с различной фактурой. Формат А/4.

Задание 2.2.

Тема: «Фигура человека. Динамика.»

Практическое задание: Этюд фигуры человека в движении.

Цель задания: передача характера движения фигуры человека.

Учебные задачи:

- выполнить компоновку фигуры человека в формате;
- выполнить построение фигуры в формате;
- обобщенно передать форму фигуры человека цветом.

Материалы и инструменты: бумага различного формата, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Этюд фигуры человека в движении по представлению. Формат А/4.

Задание 2.3.

Тема: «Контрольное задание. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Роль света.»

Практическое задание: Натюрморт из предметов быта с определённым освещением.

Цель задания: передача тонких цветовых отношений с учетом определенного освещения (рассеянный свет, рисующий свет, контражур и т.д.)

Учебные задачи:

- закомпоновать натюрморт на формате;
- выполнить построение натюрморта на формате;
- выполнить моделировку формы предметов натюрморта цветом с учетом освещения;
- выполнить цветовое решение натюрморта с учетом освещения.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, А/3, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта с определённым освещением. Формат А/4.

3 год обучения

II полугодие

Раздел 3. Материальность, фактура предметов.

Задание 3.1.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Роль света.»

Практическое задание: Натюрморт из атрибутов искусства с введением гипсового орнамента в сближенной цветовой гамме.

Цель задания: поиск выразительности живописно-пластического решения композиции натюрморта с учетом освещения (рассеянный свет, рисующий свет, контражур и т.д.)

Учебные задачи:

- выполнить композиционные поиски натюрморта;
- закомпоновать рисунок натюрморта;
- выполнить построение подготовительного рисунка натюрморта;
- выявить композиционный и живописный центр;
- передать цветом форму предметов натюрморта с учетом освещения;
- ритмически выстроить цветовые пятна в композиции натюрморта.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд композиционного натюрморта, с учетом освещения (рассеянный свет, рисующий свет, контражур и т.д.). Формат А/4.

Задание 3.2.

Тема: «Контрастная гармония на ненасыщенных цветах»

Практическое задание: Натюрморт с предметами быта на контрастном фоне (с предварительным эскизом).

Цель задания: передача цвето - тональных отношений в колористическом решении натюрморта.

Учебные задачи:

- выполнить композиционные поиски натюрморта;
- выполнить компоновку рисунка натюрморта;
- выполнить построение рисунка натюрморта;
- выявить композиционный и живописный центр;
- передать фактуру и материальность предметов натюрморта.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта на контрастном фоне. Формат А/4.

Раздел 4. Акварельные техники. Многослойная акварель.

Задание 4.1.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Колорит.»

Практическое задание: Натюрморт в определенной цветовой гамме с чучелом птицы.

Цель задания: цельность колористического решения в заданной цветовой гамме (теплая или холодная цветовая гамма).

Учебные задачи:

- выполнить компоновку рисунка натюрморта;
- построить рисунок предметов натюрморта;
- выявить композиционный и живописный центр;
- использовать многослойную акварельную технику в передаче цвето-тональных отношений, заданной цветовой гамме.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Копирование репродукций с изображением птиц. Формат А/4.

Задание 4.2.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону»

Практическое задание: Натюрморт с введением гипсового элемента, орнамента.

Цель задания: последовательное ведение длительной работы над натюрмортом в технике многослойной акварельной живописи.

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок натюрморта;
- выполнить построение рисунка предметов натюрморта;
- выполнить моделировку формы предметов натюрморта цветом;
- использовать многослойную акварельную технику в передаче цвето-тональных отношений.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта в технике многослойной акварельной живописи. Формат А/4.

4 год обучения

I полугодие

Раздел 1. Цветовая гармония

Задание 1.1.

Тема: «Контрастная гармония на насыщенных цветах. Декоративность.»

Практическое задание: Натюрморт из живых цветов, овощей, фруктов и одного предмета бытовой утвари на контрастном фоне

Цель задания: развитие практических навыков работы акварельными техниками, сохраняя цельность и декоративность колористического решения

Учебные задачи:

- выбрать формат;
- закомпоновать рисунок натюрморта;
- выполнить подготовительный рисунок натюрморта;
- выполнить цветовое решение натюрморта, сохраняя цельность и декоративность колористического решения.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд живых цветов. Формат А/4.

Задание 1.2.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Тематическая постановка.»

Практическое задание: Тематический натюрморт из атрибутов художника со сложной по фактуре и цвету драпировкой с введением гипса.

Цель задания: акцентирование внимания обучающихся на образной стороне тематической постановки. Постановка творческих задач в композиции натюрморта и в поиске колористического решения (на ненасыщенных цветах).

Учебные задачи:

- выполнить композиционные поиски натюрморта;
- закомпоновать рисунок натюрморта в листе;
- выполнить подготовительный рисунок натюрморта;
- выполнить цветовое решение постановки в ненасыщенных цветах.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, гуашь, кисти (щетина, белка)

Зрительный ряд: работы из метод фонда, репродукция картины художника Шардена «Натюрморт с предметами искусства».

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта с атрибутами профессии художник. Формат А/4.

Задание 1.3.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Цветовой ритм.»

Практическое задание: Натюрморт с крупным предметом быта, чучелом птицы, фруктами и овощами.

Цель задания: последовательное ведение длительной постановки с применением различных приемов работы акварелью и ритмическим построением цветовых пятен.

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок натюрморта в листе;
- выполнить подготовительный рисунок натюрморта;
- выполнить цветовое решение постановки с применением различных приемов работы акварелью.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюды отдельных предметов, различных по материалу. Формат А/4.

Задание 1.4.

Тема: «Контрольное задание. Гармония по общему цветовому тону. Драпировка.»

Практическое задание: Этюд драпировки со складками.

Цель задания: выявление цветом свето-тени и объема складок драпировки.

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок драпировки в листе;
- выполнить подготовительный рисунок драпировки;
- выполнить этюд драпировки в цвете, используя различные акварельные техники;

Материалы и инструменты: бумага формат свободный, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы с драпировками из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд простой драпировки со складками. Формат А/4.

4 год обучения

II полугодие

Раздел 2. Ньюансная гармония.

Задание 2.1.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Пространство и среда.»

Практическое задание: Натюрморт в интерьере

Цель задания: продолжить изучение способов передачи пространства и среды на ненасыщенных- цветах.

Учебные задачи:

- создать несколько эскизов с разных мест;
- выполнить композиционный рисунок натюрморта в интерьере;
- выполнить цветовое решение натюрморта, учитывая влияние свето-воздушной среды на предметы натюрморта.

Материалы и инструменты: бумага свободного формата, акварель или гуашь (по выбору), кисти (щетина, белка).

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд фрагмента комнаты. Формат А/4.

Задание 2.2.

Тема: «Фигура человека. Цветовой нюанс.»

Практическое задание: Этюд фигуры человека в свободной позе (за рукоделием, за чтением)

Цель задания: развитие навыков и умений рисования фигуры человека с индивидуальными особенностями, решение формы при помощи нюансов цвета.

Учебные задачи:

- выполнить краткосрочный этюд постановки;
- выбрать формат, выполнить композиционное размещение фигуры в листе;
- выполнить подготовительный рисунок фигуры человека;
- выполнить этюд фигуры человека в цвете, опираясь на нюансы цвета.

Материалы и инструменты: бумага формат А/2, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы с фигурой человека из метод фонда.

Самостоятельная работа: Этюд фигуры человека с натуры. Формат А/3.

Задание 2.3.

Тема: «Гармония по насыщенности и светлоте. Выделение смыслового центра.»

Практическое задание: Тематический натюрморт из 4-х предметов, четких по цвету и различных по форме с декоративной драпировкой.

Цель задания: развитие умения последовательно вести длительную постановку, передавать форму, материальность предметов цветовым тоном. Выделять смысловой центр цветом.

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок натюрморта;
- выполнить построение рисунка натюрморта;
- начать работу в цвете техникой «по сырому»;
- выполнить детальную проработку предметов натюрморта в технике «лессировка», выделяя смысловой центр светом.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, гуашь, кисти (щетина, белка)

Зрительный ряд: работы из метод фонда: учебные работы выпускников академии, учебные работы М. Врубеля, В. Серова.

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта из 2-х предметов с декоративной драпировкой. Формат А/4.

Задание 2.4.

Тема: «Нюансная гармония.»

Практическое задание: Натюрморт с чучелом птицы и предметами различными по материалу и фактуре

Цель задания: выявление полученных навыков в передаче материальности предметов, лепке формы цветом, решении планов, умении последовательно вести работу над длительной постановкой с поиском интересного живописно-пластического решения.

Учебные задачи:

- компоновать рисунок натюрморта в формате;
- выполнить подготовительный рисунок;
- выполнить цветное решение натюрморта, передать фактуру, материальность предметов.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта из 3-х предметов в технике «лессировки». Формат А/4.

5 год обучения I полугодие

Раздел 1. Гармония цвета.

Задание 1.1.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности»

Практическое задание: Этюд постановок с грибами и осенними листьями.

Цель задания: закрепление практических навыков работы акварельными техниками, сохраняя цельность, декоративность, колористического решения. Передача фактуры предметов.

Учебные задачи:

- компоновать рисунок натюрморта;
- выполнить подготовительный рисунок;
- выполнить цветное решение натюрморта, сохраняя цельность и декоративность колористического решения.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд осеннего натюрморта. Формат А/4.

Задание 1.2.

Тема: «Голова человека»

Практическое задание: Этюд головы человека

Цель задания: изучение анатомии головы человека. Закрепление практических навыков в передаче сложной формы. Развитие цельности видения и умения последовательно вести работу от общего к частному, передавать характерное в натуре. Моделировка головы цветом используя акварельную технику «лессировка».

Учебные задачи:

- компоновать рисунок головы человека;
- выполнить подготовительный рисунок головы;
- передать основные цветовые отношения этюда головы;
- выполнить детальную проработку этюда.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд головы человека. Формат А/4.

Задание 1.3.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону. Предметы в среде.»

Практическое задание: Тематический натюрморт бытового жанра.

Цель задания: последовательное ведение работы. Передача материальности и характера предметов в среде.

Учебные задачи:

- выполнить композиционные поиски натюрморта;
- компоновать рисунок натюрморта в листе;
- выполнить подготовительный рисунок натюрморта;
- выполнить цветное решение постановки, передавая материальность и характер предметов в среде.

Материалы и инструменты: формат бумаги А/2, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюды натюрморта из нескольких предметов с ярко выраженными различиями материальности. Формат А/4.

Задание 1.4.

Тема: «Контрольное задание. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности»

Практическое задание: Натюрморт из предметов различной материальности.

Цель задания: самостоятельное последовательное ведение работы. Поиск интересной живописно-пластической композиции. Лепка формы цветом. Передача материальности.

Учебные задачи:

- выполнить композиционные поиски натюрморта;
- компоновать рисунок натюрморта в листе;
- выполнить цветное решение натюрморта, учитывая гармоничные цветовые отношения по общему цветовому тону и насыщенности.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, акварель, кисти.

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Эскизы композиционных решений натюрморта (несколько вариантов). Формат А/4.

5 год обучения II полугодие

Раздел 2. Нюансная гармония.

Задание 2.1.

Тема: «Интерьер»

Практическое задание: Этюд фрагмента интерьера с натюрмортом из крупных предметов.

Цель задания: поиск интересной композиции интерьера. Передача пространства. Изучение способов пространства и среды.

Учебные задачи:

- выполнить композиционный рисунок интерьера;
- при передаче состояния среды, уделить внимание первому плану.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, акварель, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Этюд фрагмента домашнего интерьера. Формат А/4.

Задание 2.2.

Тема: «Фигура человека в театральном костюме.»

Практическое задание: Этюд фигуры человека в театральном костюме.

Цель задания: выявление характерных особенностей, гармонии модели и среды.

Учебные задачи:

- выполнить композиционные поиски постановки;
- выполнить краткосрочный этюд постановки;

- выбрать формат, сделать композиционное размещение фигуры в листе;
- выполнить подготовительный рисунок постановки;
- выполнить постановку в цвете большими отношениями.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Этюд фигуры человека. Формат А/4.

Задание 2.3.

Тема: «Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Цветовой нюанс.»

Практическое задание: Натюрморт с введением гипсовой маски или орнамента.

Цель задания: грамотное построение цветовых и тональных отношений. Передача «большой формы», пространства в натюрморте. Использование знаний и умений в последовательности ведения длительной работы, в передаче цветовых нюансов.

Учебные задачи:

- закомпоновать рисунок натюрморта в листе;
- построить рисунок натюрморта;
- выполнить начальную стадию цветового решения натюрморта в акварельной технике «по-сырому»;
- выполнить детальную проработку натюрморта лессировкой.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, акварель, кисть

Зрительный ряд: работы из метод фонда, репродукции картин

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта из 2х белых предметов на различном фоне. Формат А/4.

Задание 2.4.

Тема: «Контрольное задание. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Цветовой нюанс.»

Практическое задание: Натюрморт из предметов сложной формы и разной материалности, но близких по цвету.

Цель задания: закрепление живописных навыков в выявлении пространства постановки и четкой конструкции предметов, понятия тональности, колористического решения и умение последовательно, правильно вести длительную работу, используя в работе ограниченную палитру цветов. Показать сближенные отношения, цветовые нюансы.

Учебные задачи:

- выполнить этюд-эскиз;
- выполнить подготовительный рисунок;
- выполнить работу в цвете с передачей четкой конструкции предметов и их положения в пространстве с учетом световоздушной среды.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, акварель или гуашь (по выбору), кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Этюд натюрморта из 2х предметов, разной материалности. Формат А/4.

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

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

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств,
- 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;
- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

Требования к экзамену

Экзамен рекомендуется проводится в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на формате А3 в течение 4 учебных часов. В первых-вторых классах натюрморт состоит из простых по форме предметов (2-3 предмета и однотонная драпировка), в третьих-четвертых классах - комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 предмета и богатые по цвету и декору драпировки).

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

- грамотно расположить предметы в листе;
- точно передать пропорции предметов;
- поставить предметы на плоскость;
- правильно строить цветовые гармонии;
- умело использовать приемы работы с акварелью;
- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность;
- добиться цельности в изображении натюрморта.

V. 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.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- Контрольный урок - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- Экзамен - проводится во внеаудиторное время. Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

- грамотно компоновать изображение в листе;
- грамотно передавать локальный цвет;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;
- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;

- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей;
- 2 год обучения**
- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
 - грамотно передавать оттенки локального цвета;
 - грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;
 - грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
 - грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.
- 3 год обучения**
- грамотно компоновать сложные натюрморты;
 - грамотно строить цветовые гармонии;
 - грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
 - грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
 - грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;
- 4 год обучения**
- грамотно компоновать объекты в интерьере;
 - грамотно строить цветовые гармонии;
 - грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
 - грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
 - грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей;
- 5 год обучения**
- передавать цельность и законченность в работе;
 - строить сложные цветовые гармонии;
 - грамотно передавать сложные светотеневые отношения;
 - грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;
 - грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных поверхностей;

С учетом данных критериев выставляются оценки:

- 5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;
- 4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;
- 3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Обучение в настоящей программе построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

1. Анализ цветового строя натюрморта;
2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-классиков;
3. Выбор техники исполнения;
4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением;
5. Выполнение картона;
6. Выполнение работы на формате в материале.

Работа, ведется акварельными и гуашевыми красками. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя:

- посещение выставок;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- усиленное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

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.
- **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.

VII. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003
3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. -М.: Арт-Родник, 2004
7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: Просвещение, 1992
8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2008
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986
13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992
14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО "СФЕРА"; "Сварог", 1996
15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. - Ростов н/д: Феникс, 2007
16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003
17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975

19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1974

Учебная литература

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобразительное искусство, 1986: №1, 1988: №2
2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. - Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. - М.: Конец века, 1997
5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. - АСТ, 2005
6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву - АМ, Агар, 1999
8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. - М., 1968
9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Кургана
«Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина»

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Программа по учебному предмету
ПО.01.УП.03. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

Курган
2024

Рассмотрено:
Педагогическим советом МБОУДО
г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
Протокол №4

Утверждаю:
Директор МБОУ ДО
г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
В.С. Балашов
«31» августа 2024 г.

Составлена на основе примерных программ:

Проект программы по учебному предмету «Живопись» по дополнительным предпрофессиональным программам «Живопись», Москва, 2012 г.

Составители:

Алексеев Э.К., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Архипова Е.П., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Евстратенко Ю.В., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Лавринова С.В., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Лобанова Е.А., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Морозов А.М., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Романова Ю.Л., преподаватель МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Рецензент:

Балашов В.С., директор МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Рецензент:

Лёгких С.А., заведующая кафедрой «Профессиональное обучение, технология и дизайн» Курганского государственного университета, кандидат технических наук, член Союза дизайнеров России, председатель Курганского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России»

Содержание:

- I.** Пояснительная записка.
- II.** Учебно-тематический план.
- III.** Содержание учебного предмета. Годовые требования
- IV.** Требования к уровню подготовки обучающихся.
- V.** Формы и методы контроля, система оценок.
- VI.** Методическое обеспечение учебного процесса
- VII.** Список рекомендуемой литературы.

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Данная программа учебного предмета «Композиция станковая» составлена коллективом преподавателей МБОУ ДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» на основе примерной программы учебного предмета «Живопись» разработанной разработчиками: А.Ю. Анохиным, А.Л. Мазиным, А.С. Сокольской, Т.С. Широкова

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись». Коллектив преподавателей МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» опираясь на свой опыт внес небольшие корректировки: в формулировку заданий, в содержание учебного предмета, в распределение часовой нагрузки на задания.

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись», «Рисунок» и «Композиция графическая». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 по 5 классы.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 5-летнем сроке обучения составляет 924 часа. Из них: 363 часа - аудиторные занятия, 561 часов - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363

Самостоятельная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	64	68	561
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	80	85	112	119	924
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и	Контрольные уроки	Экзамен	Контрольные уроки	Экзамен	Контрольные уроки	Экзамен	Контрольные уроки	Экзамен	Контрольные уроки		
Итоговая аттестация по полугодиям и итоговая аттестация										Экзамен	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций осуществляются в форме групповых занятий (численностью 15 человек).

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия: 1 - 4 классы - 2 часа, 5 класс - 3 часа.

Самостоятельная работа: 1 - 5 классы - 3 часа

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

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

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

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

Содержание учебного предмета

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- станковая композиция
- цвет в композиции
- форма в композиции
- пространство в композиции
- сюжетная композиция
- декоративная композиция
- образ в композиции
- итоговая работа

II. Учебно-тематический план

	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. Цвет в композиции					
1.1.	Тёплая гамма.	урок	26	16	10
1.2.	Холодная гамма.	урок	26	16	10
Раздел 2. Форма в композиции					
2.1.	Анималистическая композиция.	урок	28	16	12
Итого I полугодие			80	48	32
1 год обучения					
II полугодие					
2.2.	Равновесие элементов в композиции.	урок	25	15	10
2.3.	Динамика. Ритм.	урок	30	18	12
Раздел 3. Сюжетная композиция					
3.1.	Жанровая композиция	урок	30	18	12
Итого II полугодие			85	51	34
Итого год			165	99	66

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2 год обучения					
I полугодие					
Раздел 1. Декоративная композиция					
1.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы её построения	урок	26	16	10
1.2.	Выразительные средства композиции.	урок	26	16	10
1.3.	Ограничение цветовой палитры в композиции.	урок	28	16	12
Итого I полугодие			80	48	32
2 год обучения					
II полугодие					
Раздел 2. Цвет в композиции					
2.1.	Цветовой нюанс.	урок	25	15	10

2.2.	Цветовой контраст.	урок	30	18	12
Раздел 3. Сюжетная композиция					
3.1.	Жанровая композиция.	урок	30	18	12
Итого II полугодие			85	51	34
Итого год			165	99	66

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
3 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Станковая композиция					
1.1.	Пейзаж как жанр станковой композиции.	урок	41	24	17
1.2.	Историческая композиция.	урок	39	24	15
Итого I полугодие			80	48	32
3 год обучения II полугодие					
Раздел 2. Цвет в композиции					
2.1.	Роль света в композиции. Вечернее освещение.	урок	41	25	16
2.2.	Роль света в композиции. Дневное освещение.	урок	44	26	18
Итого II полугодие			85	51	34
Итого год			165	99	66

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
4 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Пространство в композиции					
1.1.	Сюжетная многофигурная композиция.	урок	49	32	17
1.2.	Общественный интерьер.	урок	47	32	15
Итого I полугодие			96	64	32
4 год обучения II полугодие					
Раздел 2. Образ в композиции					
2.1.	Сюжетная историческая композиция.	урок	50	34	16

2.2.	Жанровая композиция	урок	52	34	18
Итого II полугодие			102	68	34
Итого год			198	132	66

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
5 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Декоративная композиция					
1.1.	Архитектурные фантазии.	урок	37	22	15
1.2.	Ассоциативная композиция.	урок	37	22	15
Раздел 2. Сюжетная композиция					
2.1.	Единство образа и среды.	урок	38	20	18
Итого I полугодие			112	64	48
5 год обучения II полугодие					
Раздел 3. Итоговая работа.					
3.1.	Итоговая работа: Вариант 1: Книжная графика. Серия многофигурных композиций Вариант 2: Серия сюжетных многофигурных композиций Вариант 3: Серия: "Декоративный натюрморт" триптих.	урок	119	68	51
Итого II полугодие			119	68	51
Итого год			231	132	99

III. Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения I полугодие

Раздел 1. Цвет в композиции.

Задание 1.1.

Тема: «Теплая гамма».

Практическое задание: «Краски осени».

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

Учебные задачи:

- знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской;

- знакомство с понятием "цветовая гамма", "теплая гамма";
- упражнение на составление колеров теплой гаммы;
- приобретение навыка смешивания колеров;
- выполнение линейного эскиза композиции;
- выполнение композиции в материале.

Материалы и инструменты: бумага формат А/3, гуашь, кисти.

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Создание цветowych растяжек в тёплой гамме.

Задание 1.2.

Тема: «Холодная гамма»

Практическое задание: «Зимние узоры»

Цель задания: Знакомство с понятием «холодная гамма».

Учебные задачи:

- знакомство с понятием «холодная гамма»;
- упражнение на составление колеров теплой гаммы;
- приобретение навыка смешивания колеров;
- выполнить упражнение в определённой цветовой гамме;
- выполнение линейного эскиза композиции;
- выполнение композиции в материале.

Материалы и инструменты: бумага формат А/3, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Создание цветowych растяжек в холодной гамме.

Раздел 2. Форма в композиции

Задание 2.1.

Тема: «Анималистическая композиция».

Практическое задание: «Звери. Птицы»

Цель задания: Изучение разнообразия форм в природе. Зависимость формата от композиционного образа.

Учебные задачи:

- беседа о разнообразии форм в природе;
- знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла;
- знакомство с понятиями «геометрический», «композиционный» и «смысловой» центры композиции;
- выполнение графического эскиза;
- поиск цветового решения;
- выполнение композиции на формате.

Материалы и инструменты: бумага формат А/3, гуашь, кисти, акварель.

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Наброски и этюды животных и птиц.

1 год обучения

II полугодие

Задание 2.2.

Тема: «Равновесие элементов в композиции».

Практическое задание: Декоративный натюрморт «Фрукты. Овощи».

Цель задания: Изучение понятия «равновесия» тональных и цветовых пятен. Изучение взаимоотношения элементов в композиции.

Учебные задачи:

- упражнение на равновесие композиционных элементов в симметричной и ассиметричной композиции (понятие «решение композиционной плоскости как единого целого»);
- выполнение графического эскиза;
- поиск цветового решения;
- выполнение композиции на формате.

Материалы и инструменты: бумага формат А3, гуашь, кисти.

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Просмотр репродукций натюрмортов.

Задание 2.3.

Тема: «Динамика. Ритм».

Практическое задание: «Маскарад. Карнавал»

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

Учебные задачи:

- беседа «Знакомство с понятием ритма и его видами» изучение опыта мастеров по репродукциям;
- упражнение на равновесие ритмов: на динамику в статичной композиции и на статичность (равновесие) в динамичной композиции. Приобретение навыков применения ритмической связи линий и форм в композиции;
- выполнение графического эскиза;
- поиск цветового решения;
- выполнение композиции на формате.

Материалы и инструменты: бумага формат А/3, А/2, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Тональный эскиз композиции.

Раздел 3. Сюжетная композиция

Задание 3.1.

Тема: «Жанровая композиция».

Практическое задание: «Встреча весны».

Цель задания: Знакомство с методом работы над сюжетной и жанровой композицией. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения композиционных схем

Учебные задачи:

- беседа о методе работы над сюжетной и жанровой композицией;
- упражнение на построение композиционных схем одно фигурной, двух фигурной и многофигурной композиции по репродукциям произведений художников;
- выбор сюжета;
- сбор изобразительного материала;
- выполнение эскизов;
- выполнение композиции в заданном формате.

Материалы и инструменты: бумага формат А/2, А/3, акварель, пастель, гуашь, кисти.

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Сбор изобразительного материала, выполнение эскизов

2 год обучения
I полугодие

Раздел 1. Декоративная композиция

Задание 1.1.

Тема: «Моно композиция в декоративном искусстве, общие принципы её построения».

Практическое задание: Композиция натюрморта из заданных предметов.

Цель задания: Изучение принципов создания декоративной композиции. Знакомство с условной плоскостной, аппликативной трактовкой формы.

Учебные задачи:

- анализ предметов и репродукций произведений декоративного искусства;
- упражнение на трансформацию и стилизацию силуэта через изменение пропорций внутри формы;
- выбор предметов для натюрморта;
- выполнение линейного, тонального эскизов. Приобретение навыков перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- подбор цветовой палитры для монохромной гаммы;
- выполнение композиции в заданном формате.

Материалы и инструменты: бумага формат А/2, А/3, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Варианты цветowych эскизов.

Задание 1.2.

Тема: «Выразительные средства композиции».

Практическое задание: «Цирк»

Цель задания: Изучение выразительных средств композиции

Учебные задачи:

- анализ выразительных средств композиции по репродукциям произведений художников;
- упражнение на знакомство с цветовыми композиционными схемами (образование акцента, доминанты и композиционного центра в композициях с открытым, закрытым и ограниченным пространством);
- выполнение графического эскиза;
- поиск цветового решения в определенной цветовой гамме;
- выполнение композиции на формате.

Материалы и инструменты: бумага формат А/3, А/2, гуашь, кисти.

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Цветовой эскиз.

Задание 1.3.

Тема: «Ограничение цветовой палитры в композиции».

Практическое задание: «Человек и животное»

Цель задания: Закрепление навыков использования выразительных средств и приемов композиции (выделение главного, формирование композиционного центра, использование акцента и доминанты).

Учебные задачи:

- беседа о выразительных средствах композиции с ограничением цветовой палитры по репродукциям произведений;
- выбор цветовой палитры композиции;
- выполнение эскиза;

– выполнение композиции в материале.

Материалы и инструменты: бумага формат А/2, А/3, гуашь, кисти, цветные карандаши, пастель

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Сбор изобразительного материала.

2 год обучения

II полугодие

Раздел 2. Цвет в композиции

Задание 2.1.

Тема: «Цветовой нюанс»

Практическое задание: Пейзаж «Времена года», «Вид из моего окна».

Цель задания: Изучение понятия «цветовой нюанс», «колорит», «цветовая гармония».

Изучение различных состояний природы.

Учебные задачи:

- беседа о «цветовом контрасте и нюансе», «колорите», «цветовой гармонии» Изучение различных состояний природы по репродукциям произведений художников;
- выполнение графического эскиза;
- поиск цветового решения;
- выполнение композиции на формате.

Материалы и инструменты: бумага формат А/3, А/2, гуашь, акварель, кисти.

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Тональный и цветовой эскиз.

Задание 3.1.

Тема: «Цветовой контраст».

Практическое задание: Сюжетная композиция «Русская ярмарка».

Цель задания: Изучение цветового контраста как выразительного средства композиции.

Знакомство с русскими традициями, народными праздниками.

Учебные задачи:

- продолжение беседы о «цветовом контрасте и нюансе», «колорите», «цветовой гармонии». Изучение эмоциональной характеристики цвета и равновесия цветовых контрастов по репродукциям произведений художников;
- выполнение графического эскиза;
- поиск цветового решения;
- выполнение композиции на формате.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/2, акварель, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Зарисовки фигур в народных костюмах, выполнение тонального и цветового эскизов.

Раздел 3. Сюжетная композиция

Задание 3.1.

Тема: «Жанровая композиция».

Практическое задание: «Мир моих увлечений»

Цель задания: Изучение схем построения статичных и динамичных композиций

Учебные задачи:

- упражнение на построение композиционных схем статичных и динамичных композиций по репродукциям произведений художников;

- выбрать тему и жанр композиции;
- выполнить графический эскиз;
- выбрать цветовое решение;
- выполнить композицию в материале.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/2, акварель, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Построение композиционных схем по репродукциям художников.

3 год обучения

І полугодие

Раздел 1. Станковая композиция.

Задание 1.1.

Тема: «Пейзаж как жанр композиции».

Практическое задание: Композиционный пейзаж «Город, где я живу»

Цель задания: Построение 2-3-планового пространства в пейзаже. Композиционные схемы.

Учебные задачи:

- упражнение на построение 2-3-планового пространства в пейзаже;
- выбор состояния, уровня горизонта в пейзаже;
- линейный эскиз;
- выполнение графических эскизов одной композиции в 2-3 вариантах разных состояний
- выполнение в материале.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/2, акварель, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Просмотр репродукций и зарисовки пейзажных мотивов.

Задание 1.2.

Тема: «Историческая композиция».

Практическое задание: Мини-серия (диптих) по материалам истории родного края

Цель задания: Изучение законов построения фигуративной композиции в открытой и замкнутой композиции

Учебные задачи:

- упражнения на построение фигуративной композиции в открытом и замкнутом пространстве совмещение фигур и пространства (знакомство с понятием «оверлеппинг»);
- значение пространства между фигурами (элементами композиции) для создания композиционного образа (знакомство с понятием «цезура»);
- организация движения в фигуративной композиции (усиление ритма, равновесие ритмов)
- выбор сюжета композиции диптиха;
- сбор материала для композиции;
- линейный и тональный эскизы диптиха;
- выполнение в материале.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/2, акварель, гуашь, кисти.

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Зарисовки костюмов, утвари, типажей для композиции.

3 год обучения

ІІ полугодие

Раздел 2. Цвет в композиции

Задание 2.1.

Тема: «Роль света в композиции. Вечернее освещение».

Практическое задание: «Вечер», «Мир театра».

Цель задания: Изучение роли искусственного света в композиции.

Учебные задачи:

- изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом (анализ репродукций, кратковременные упражнения);
- выбор сюжета композиции;
- линейный и тональный эскизы живописной композиции в интерьере с небольшим количеством персонажей;
- цветовой эскиз (2-3 варианта);
- выполнение в материале.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/2, акварель, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Варианты цветового эскиза композиции.

Задание 2.2.

Тема: «Роль света в композиции. Дневное освещение».

Практическое задание: «Утренние прогулки».

Цель задания: Изучение роли естественного света в композиции.

Учебные задачи:

- анализ репродукций по теме (выбор точки зрения и источника освещения; свет как выразительное средство композиции).
- Создание живописной композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы:
- выбор сюжета композиции;
- линейный и тональный эскизы живописной композиции со стаффажем;
- цветовой эскиз (2-3 варианта);
- выполнение в материале.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/2, акварель, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Сбор изобразительного материала. Выполнение вариантов цветового эскиза композиции.

4 год обучения

I полугодие

Раздел 1. Пространство в композиции.

Задание 1.1.

Тема: «Сюжетная многофигурная композиция»

Практическое задание: «На пленэре»

Цель задания: Создание многофигурной композиции с учетом плановости пространства. Использование материала пленэра в создании композиции

Учебные задачи:

- анализ репродукций произведений художников. Зарисовки цветовых композиционных схем;
- упражнение на изучение пространственных качеств цвета;
- подбор материала пленэра;
- выполнение набросков и зарисовок фигуры;

- выполнение графического и цветового эскизов;
- выполнение рисунка «картона» на формате А/3;
- выполнение композиции на формате А/2.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/2, акварель, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Выполнение графического и цветового эскизов. Выполнение рисунка «картона». Формат А/3.

Задание 1.2.

Тема: «Организация пространства в композиции»

Практическое задание: «Общественный интерьер»

Цель задания: Продолжение изучения построения пространства в композиции со стаффажем. Связь пространства интерьера с фигурами.

Учебные задачи:

- анализ репродукций произведений художников. Зарисовки графических композиционных схем;
- выбор характера интерьера;
- выполнение графических эскизов;
- выполнение композиции в материале.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, гуашь, пастель, соус

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Зарисовки общественных интерьеров (торговый центр, выставочный зал и т.п.). Упражнение на выбор техники исполнения.

4 год обучения

II полугодие

Раздел 2. Образ в композиции.

Задание 2.1.

Тема: «Сюжетная историческая композиция»

Практическое задание: Композиция «Культура и ремесла Древней Руси».

Цель задания: Построение графической композиции с 2-3 фигурами. Создание исторического образа в композиции.

Учебные задачи:

- анализ графических репродукций: изучение роли детали в утверждении достоверности изображения и 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);
- выбор исторического сюжета;
- выполнение графического и цветового эскизов;
- выполнение подготовительного рисунка на формате;
- выполнение композиции в цвете.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, гуашь, пастель, соус

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем

Задание 2.2.

Тема: «Жанровая композиция»

Практическое задание:

1 Вариант: «Трудовые будни»

2 Вариант: Выполнение жанровой композиции на конкурсную тему

Цель задания: Создание жанровой композиции с учетом законов композиции.

Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Учебные задачи:

- выбор темы;
- выбор жанра;
- выполнение графического и цветового эскизов;
- выполнение композиции на формате.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, гуашь, кисти, пастель

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Сбор натурального материала. Подготовительные наброски и этюды.

5 год обучения

I полугодие

Раздел 1. Декоративная композиция.

Задание 1.1.

Тема: «Архитектурные фантазии»

Практическое задание: «Города мира».

Цель задания: Создание графической декоративно-пространственной композиции с архитектурными элементами

Учебные задачи:

- знакомство с визуальными эффектами, трансформирующими архитектурные формы;
- подбор архитектурных стилей;
- создание графического эскиза;
- выполнение композиции на формате.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, гуашь, кисти, тушь, перо

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Изучение архитектурных стилей.

Задание 1.2.

Тема: «Ассоциативная композиция»

Практическое задание: «Мечты и сновидения».

Цель задания: Создание образной композиции с элементами фантазии.

Учебные задачи:

- знакомство с графическими и живописными визуальными эффектами;
- выбор сюжета;
- выполнение графического и цветового эскизов;
- выполнение композиции на формате.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, гуашь, кисти, пастель.

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Подготовительные этюды и наброски.

Раздел 2. Сюжетная композиция.

Задание 2.1.

Тема: «Единство образа и среды».

Практическое задание: «Человек и природа»

Цель задания: Создание композиции, объединяющей фигуры людей и природное пространство. Выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Учебные задачи:

- выбор сюжета;
- выполнение графического эскиза;
- выбор цветового решения;
- выполнение композиции на формате.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, гуашь, кисти, пастель

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Натюрные этюды и наброски.

5 год обучения

II полугодие

Раздел 1. Итоговая работа.

Задание 1.1.

Тема: Итоговая работа:

Вариант 1. Книжная графика. Серия многофигурных композиций

Вариант 2. Серия сюжетных многофигурных композиций

Вариант 3. Серия: «Декоративный натюрморт» триптих

Практическое задание:

Вариант 1. Книжная графика. Серия многофигурных композиций. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции, выбор формата

Вариант 2. Серия сюжетных многофигурных композиций. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения

Вариант 3. Серия: «Декоративный натюрморт». 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.

Цель задания: Итоговая композиция в виде серии многофигурных композиций (3-4 фигуры), максимально выявляющая способности, наклонности 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

Материалы и инструменты: Свободный выбор.

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры

Вариант 2. Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое, тональное и цветовое решение

Вариант 3. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация

IV. 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:

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- 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;
- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- 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.

V. 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. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- Контрольный урок (творческий просмотр проводится в счет аудиторного времени);
- Экзамен - проводится во внеаудиторное время.

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, с конкурсно - выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в форме экзамена создание композиции на определенную тему или итогового просмотра-выставки проводится при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет - в 5 классе. Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой. Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения. Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ. Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы:

1. поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
2. поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;
3. сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
4. выставка и обсуждение итоговых работ.

В данном учебном плане предлагается вариант итоговой работы (итоговая аттестация) при 5-летнем сроке реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».

Критерии оценок

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

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

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

3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

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:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
4. Тональные фор-эскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. Выполнение картона.
9. 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 фор-эскизов, цветовых 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 цветовых 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.

Дидактические материалы

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.

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

VII. Список литературы и средств обучения

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М.,

2008

10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М.,
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
7. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Кургана
«Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина»

**Предметная область
ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

**Программа по учебному предмету
ПО.2.УП.01. БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ**

**Курган
2024**

Рассмотрено:
Педагогическим советом МБОУДО
г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
Протокол №4

Утверждаю:
Директор МБОУ ДО
г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
В.С. Балашов
«31» августа 2024 г.

Составлена на основе примерных программ:

Проект программы по учебному предмету «Беседы об искусстве» по дополнительным предпрофессиональным программам «Живопись», Москва, 2012 г.

Составители:

Наumenko O.B., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Каримова М.А., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Рецензент:

Балашов В.С., директор МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Рецензент:

Лёгких С.А., заведующая кафедрой «Профессиональное обучение, технология и дизайн» Курганского государственного университета, кандидат технических наук, член Союза дизайнеров России, председатель Курганского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России»

Содержание:

- I.** Пояснительная записка.
- II.** Учебно-тематический план.
- III.** Содержание учебного предмета. Годовые требования
- IV.** Требования к уровню подготовки обучающихся.
- V.** Формы и методы контроля, система оценок.
- VI.** Методическое обеспечение учебного процесса
- VII.** Список рекомендуемой литературы.

І. Пояснительная записка

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

Данная программа учебного предмета «Беседы об искусстве» составлена коллективом преподавателей МБОУДО г. Кургана «ДХШ им В.Ф. Илюшина» на основе примерной программы учебного предмета «Живопись» разработанной разработчиками: А.Ю. Анохиным, И.А. Морозовой, С.В. Чумаковой.

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

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.

Объем учебного времени и виды учебной работы срок освоения 1 год

Вид учебной работы	Годы обучения		Всего часов
	1-й год		
	1 полугодие	2 полугодие	
Аудиторные занятия	24	25,5	49,5
Самостоятельная работа	8	8,5	16,5
Максимальная учебная нагрузка	32	34	66
Вид промежуточной аттестации	Контрольный урок	Контрольный урок	

При реализации программ «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 год.

– **Форма проведения учебных аудиторных занятий**

– Групповые от 10 до 15 человек

– **Цель учебного предмета**

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 учебного предмета**

1. Развитие навыков восприятия искусства.
2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
3. Формирование навыков восприятия художественного образа.
4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
5. Обучение специальной терминологии искусства.
6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

Программа «Беседы об искусстве» (1 год) включает в себя следующие разделы:

1. Общая характеристика видов искусства.
2. Пространственные (пластические) виды искусства.
3. Динамические (временные) виды искусства.
4. Синтетические (зрелищные) виды искусства.
5. Язык изобразительного искусства.
6. Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.

Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход педагога, за которым сохраняется право собственной компоновки тем и отдельных бесед.

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки.

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

II. Учебно - тематический план					
№	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. Виды искусства					
1.1	Вводная беседа о видах искусства	беседа	2	0,5	1,5
Раздел 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	беседа	2	0,5	1,5

	изобразительного искусства				
2.5	Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства	беседа	2	0,5	1,5
2.6	Народные ремесла, ремесла родного края	экскурсия	2	0,5	1,5
Раздел 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
Раздел 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
Раздел 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
Итого I полугодие:			32	8	24
1 год обучения					
II полугодие					
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
Раздел 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 библиотекой.				
6.3	Как работать с книгой				
6.4	Интернет как информационный ресурс				
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»	практическое занятие	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 II полугодие:			34	8,5	25,5
Итого год :			66	16.5	49.5

III. Содержание учебного предмета. годовые требования

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.

Раздел 1.

«Виды искусства»

1.1. Тема: Вводная беседа о видах искусства.

Поли художественный 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).

Раздел 2.

«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.

Раздел 3.

«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.

Раздел 4.

«Синтетические (зрелищные) виды искусства»

4.1. Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства.

термина «синтетические виды искусства». Хореография, театр, кино, телевидение. Самостоятельная работа: работа в видеозале 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 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, бибабо, 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.

Раздел 5.

«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.

Раздел 6.

«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 Курганского художественного музея, с творчеством курганских художников. 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 с курганскими художниками. 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).

IV. 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.).

V. Формы и методы контроля, система оценок

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся во 2-м полугодии (при реализации программы за 1 год). 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.

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся

1. 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.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в групповой форме, численностью от 10 до 15 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.

Самостоятельная работа учащихся

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.

VII. Список литературы

Методическая литература

1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X -начала XX века - М., 1989
2. Александрова В.Н. История русского искусства: Краткий справочник школьника. – Мн.: Харвест, 2004.
3. Альбом. Художники Зауралья / из собрания Курганского областного художественного музея / - Курган.: Дамми, 2002.
4. Беловой О.Ю. «История искусств. Зарубежное искусство»: Краткий курс лекций. – М.: Аквариум, 1997.
5. Болотина И. С. Русский натюрморт. - М., 1993
6. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. - М.: «Смысл», 2001
7. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. - М 1996
8. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. - М., 1990
9. Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на примере натюрморта. Методическое пособие для воспитателей детских садов. - С-П. Государственный русский музей.- 1996
10. Ильиной Т.В. «История искусств. Западноевропейское искусство»: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Высш. шк., 1983.
11. Каменева К. О чем рассказывают яблоки. - М., 1986
12. Кирьянова Е.Г. и др. Прогулки по старой Твери. - Тверь, 1998
13. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002
14. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. - М., 1995
15. Константинова И.Г. Театр «Ла Скала». - Ленинград, «Музыка», 1989
16. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки. Термины и понятия. - М.: «Музыка», 2002
17. Неверов О. Культура и искусство античного мира. - Л., 1981
18. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. - М., 1989

19. Русский портрет XVIII - XIX в. из собрания Московского музея-усадьбы Останкино. - М., 1995
20. Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. - С-П., 1970
21. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века. - М., 1981
22. Художник Борис Тузлуков. - М.: «Всероссийское театральное общество», 1983
23. Чижова А.Э. Березка. - М.: «Советская Россия», 1972

Учебная литература

1. Блинов В. Русская детская книжка - картинка. М.: - «Искусство XXI век», 2005
2. Громова И. Православные и народные праздники. - М.: «Дрофа плюс», 2005
3. Издательская группа Паррамон Эдиссионис. Все о технике: Иллюстрация. - АРТ - РОДНИК, издание на русском языке, 2002
4. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. - М.: «Астрель», 2008
5. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать каждого. - М.: «Амрита - Русь», 2004
6. Люси Миклтуэйт. Книга для малышей «Мир искусства». Великие картины. Первые слова. Дарлинг Киндерсли. - М., 1997
7. Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» -М, 1990
8. Надеждина Н. Какого цвета снег? М., 1983
9. Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла. - М., 1997
10. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. - М.: ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО «Издательство Астрель», 2000
11. Фокина Л.В. История декоративно - прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов - на - Дону, «Феникс», 2009
12. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 2009
13. Элен и Питер Макнивен Маски. С-Пб., «Полигон», 1998
14. Энциклопедия «Музыка». М.: «Олма - Пресс», 2000

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Кургана
«Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина»

Предметная область
ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Программа по учебному предмету
ПО.02.УП.02. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА

Курган
2024

Рассмотрено:
Педагогическим советом МБОУДО
г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
Протокол № 2

Утверждаю:
Приказ № 20
Директор МБОУДО г. Кургана
«ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
В.С. Балашов
«18» марта 2024 г.

Составлена на основе примерных программ:

Проект программы по учебному предмету «История изобразительного искусства» по дополнительным предпрофессиональным программам «Живопись», Москва, 2012 г.

Составители:

Науменко О.В., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Борисова Н.Б., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Рецензент:

Балашов В.С., директор МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Рецензент:

Лёгких С.А., заведующая кафедрой «Профессиональное обучение, технология и дизайн» Курганского государственного университета, кандидат технических наук, член Союза дизайнеров России, председатель Курганского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России»

Содержание:

- I.** Пояснительная записка.
- II.** Учебно-тематический план.
- III.** Содержание учебного предмета. Годовые требования
- IV.** Требования к уровню подготовки обучающихся.
- V.** Формы и методы контроля, система оценок.
- VI.** Методическое обеспечение учебного процесса
- VII.** Список рекомендуемой литературы.

І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Данная программа учебного предмета «История изобразительного искусства» составлена коллективом преподавателей МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» на основе примерной программы учебного предмета «Живопись» разработанной разработчиками: А.Ю. Анохиным, М.Е. Диденко, Т.А. Рымшиной

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

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.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 4 года, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 4 года, со 2 по 5 класс.

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.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы	Годы обучения								Всего часов
	2-й год		3-й год		4-й год		5-й год		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Полугодия									
Аудиторные занятия	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Самостоятельная работа	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Максимальная учебная нагрузка	48	51	48	51	48	51	48	51	396

Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Экзамен	
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------	--

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» и консультации рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Срок обучения 5 лет

Аудиторные занятия:

2 - 5 классы -1,5 часа

Самостоятельная работа:

2 - 5 классы -1,5 часа

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 западноевропейском 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.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- исследовательский;
- эвристический.

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.

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

II. 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.	Беседа	3	1,5	1,5
1.2.	Бесписьменные народы: искусство	Беседа	3	1,5	1,5

	мифа				
1.3.	Древний Египет				
1.3.1.	Древнее и среднее царство	Беседа	6	3	3
1.3.2.	Новое царство	Беседа	6	3	3
1.3.3.	Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта. Египетский орнамент.	Комбинированный урок	6	3	3
1.4	Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия	Беседа	6	3	3
1.5.	Искусство Древней Индии	Беседа	6	3	3
1.6.	Искусство Древнего Китая и Японии	Беседа	6	3	3
1.7.	Скифское искусство	Беседа	3	1,5	1,5
1.8.	Искусство народов древней Америки. Контрольный урок	Беседа	3	1,5	1,5
Итого:			48	24	24
1 год обучения II полугодие					
1.9.	Античность				
1.9.1.	Искусство Эгейского мира	Беседа	6	3	3
1.9.2.	Древнегреческий храм	Беседа	6	3	3
1.9.3.	Ансамбль Афинского акрополя	Беседа	6	3	3
1.9.4.	Древнегреческая скульптура	Комбинированный урок	6	3	3
1.9.5.	Вазопись и греческий орнамент	Беседа	6	3	3
1.9.6.	Эллинизм	Беседа	3	1,5	1,5
1.10.	Искусство Древнего Рима				
1.10.1.	Искусство этрусков	Беседа	3	1,5	1,5
1.10.2.	Архитектура Древнего Рима. Шедевры	Беседа	6	3	3
1.10.3	Римский скульптурный портрет и исторический рельеф	Беседа	3	1,5	1,5
1.10.4.	Римская живопись	Беседа	3	1,5	1,5
1.10.5.	Контрольный урок		3	1,5	1,5
Итого:			51	25,5	25,5
Итого:			99	49,50	49,50
2 год обучения I 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 Европы				
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 Востока. Контрольный урок	Беседа	6	3	3
Итого:			48	24	24
2 год обучения II полугодие					

Раздел 3. Искусство Древней Руси X -начала XV вв.					
3.1.	Искусство Киевской Руси	Беседа	3	1,5	1,5
3.2.	Искусство Новгорода	Беседа	3	1,5	1,5
3.3.	Владимиро-Суздальская архитектурная школа		3	1,5	1,5
3.4.	Феофан Грек и Андрей Рублев	Беседа	3	1,5	1,5
Раздел 4. Возрождение					
4.1.	Архитектура и скульптура Флоренции	Беседа	3	1,5	1,5
4.2.	Флорентийская живопись	Беседа	3	1,5	1,5
4.3.	Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи	Беседа	6	3	3
4.4.	Рафаэль	Беседа	3	1,5	1,5
4.5.	Микеланджело	Беседа	3	1,5	1,5
4.6.	Венецианская живопись. Тициан	Беседа	3	1,5	1,5
4.7.	Творчество Веронезе и Тинторетто	Беседа	3	1,5	1,5
4.8.	Возрождение в Нидерландах	Беседа	3	1,5	1,5
4.9.	Босх и Питер Брейгель Старший	Беседа	3	1,5	1,5
4.10.	Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер	Беседа	4	2	2
4.11.	Орнамент эпохи Возрождения	Беседа	2	1	1
4.12.	Контрольный урок		3	1,5	1,5
Итого:			51	25,5	25,5
Итого:			99	49,50	49,50
3 год обучения I полугодие					
Раздел 5. Искусство Руси второй половины XV - XVII вв.					
5.1.	Ансамбль Московского Кремля	Беседа	6	3	3
5.2.	Своеобразие русской архитектуры	Беседа	6	3	3
5.3.	Иконостас	Беседа	3	1,5	1,5
5.4.	Школа Дионисия и Симон Ушаков	Беседа	3	1,5	1,5
5.5.	Декоративно-прикладное искусство	Беседа	3	1,5	1,5
Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII-XVIII вв.					
6.1.	Архитектура и скульптура стиля барокко. Творчество Лоренцо Бернини	Беседа	6	3	3
6.2.	Творчество Караваджо.	Беседа	3	1,5	1,5
	Рубенс		6	3	3
6.3.	Испанские гении. Диего Веласкес	Беседа	6	3	3
6.4.	Архитектура Франции. Ансамбль Версаля. Стиль классицизм	Беседа	3	1,5	1,5
6.5.	Никола Пуссен и Клод Лоррен.	Беседа	3	1,5	1,5
	Контрольный урок				
Итого:			48	24	24
3 год обучения II полугодие					
6.6.	«Малые» голландцы	Беседа	3	1,5	1,5
6.7.	Рембрандт	Беседа	6	3	3
6.9.	Искусство Франции XVIII века. Антуан Ватто и художники стиля рококо.	Беседа	6	3	3
6.10.	Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма	Беседа	3	1,5	1,5
6.11.	Английская школа живописи XVIII века	Беседа	6	3	3

6.12.	Орнамент барокко и классицизма	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 классицизма	Беседа	6	3	3
7.3.	Русская живопись XVIII века	Беседа	6	3	3
7.4.	Русское декоративно-прикладное искусство XVIII века	Беседа	3	1,5	1,5
7.5.	Контрольный урок		3	1,5	1,5
			Итого:	51	25,5
			Итого:	99	49,50
4 год обучения I полугодие					
Раздел 8. Искусство Западной Европы XIX века					
8.1.	Искусство Испании конца XVIII - начала XIX вв. Франсиско Гойя	Беседа	6	3	3
8.2.	Французский классицизм	Беседа	6	3	3
8.3.	Романтизм во Франции	Беседа	6	3	3
8.4.	Романтизм в Англии. Прерафаэлиты	Беседа	6	3	3
8.5.	Реализм во Франции. Барбизонцы	Беседа	6	3	3
8.6.	Импрессионисты	Беседа	6	3	3
8.7.	Огюст Роден	Беседа	6	3	3
8.8.	Постимпрессионисты. Контрольный урок	Беседа	6	3	3
			Итого:	48	24
4 год обучения II полугодие					
Раздел 9. Русское искусство XIX века					
9.1.	Искусство первой половины XIX века. Архитектура	Беседа	6	3	3
9.2.	Скульптура первой половины XIX века	Беседа	6	3	3
9.3.	Живопись первой половины XIX века	Беседа	6	3	3
9.4.	Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники	Беседа	6	3	3
9.5.	Русский пейзаж XIX века	Беседа	6	3	3
9.6.	Илья Репин	Беседа	6	3	3
9.7.	Василий Суриков и Виктор Васнецов	Беседа	6	3	3
9.8.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	Беседа	6	3	3
9.9.	Контрольный урок		3	1,5	1,5
			Итого:	51	25,5
			Итого:	99	49,50
5 год обучения I полугодие					
Раздел 10. Искусство Западной Европы конца XIX - первой половины XX века					
10.1.	Модерн	Лекция	3	1,5	1,5
10.2.	Символизм	Лекция	3	1,5	1,5
10.3.	Стили и направления начала XX века	Лекция	6	3	3
10.4.	Матисс	Беседа	3	1,5	1,5
10.5.	Пикассо	Беседа	3	1,5	1,5
10.6.	Абстрактное искусство	Беседа	3	1,5	1,5
Раздел 11. Русское искусство конца XIX -начала XX вв.					
11.1.	Константин Коровин и Валентин	Беседа	3	1,5	1,5

	Серов				
11.2.	Михаил Врубель	Беседа	3	1,5	1,5
11.3.	«Мир искусства»	Лекция	6	3	3
11.4.	«Союз русских художников»	Лекция	6	3	3
11.5.	«Голубая роза»	Лекция	2	1	1
11.6.	Ранний русский авангард	Лекция	4	2	2
	Контрольный урок		3	1,5	1,5
Итого:			48	24	24
5 год обучения II полугодие					
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	12	6	6
12.6.	Декоративно-прикладное искусство советского периода	Лекция	6	3	3
12.7.	Творчество художников Зауралья	Лекция	12	6	6
12.7.	Подготовка к экзамену	Тестирование	3	1,5	1,5
Итого:			51	25,5	25,5
Итого:			99	49,50	49,50

III. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ.

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Тема: 1.1. Введение. Первобытное искусство

Цель: Сформировать представление о роли изображений в древности. Раскрыть связь с другими видами деятельности.

Учебные задачи: 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).

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

Тема: 1.2. Бесписьменные народы: искусство мифа

Цель: Сформировать представления о синкретическом характере первобытного искусства.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

Тема: 1.3. Древний Египет

1.3.1. Древнее и Среднее царства

Цель: Сформировать представление об искусстве эпохи Древнего царства, о значении заупокойного культа в Египте, о роли художника.

Учебные задачи: 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 содержаниях 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; построчное 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

1.3.2. Новое царство

Цель: Сформировать представление об архитектуре культовых центров в Карнаке и Луксоре.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

1.3.3. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта. Египетский орнамент

Цель: Сформировать представление о египетском орнаменте.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

1.4. Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия

Цель: Сформировать представление об искусстве стран Междуречья.

Учебные задачи: 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: документального фильма «Художественная культура Месопотамии» (2005) из сериала «История мировой художественной культуры»; мультфильма «Легенда о Гильгамеше» Детско-юношеский центр «Старая мельница». Худ. рук. Л. Лазарева, мастерская анимации.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

1.5. Искусство Древней Индии

Цель: Познакомить учащихся с искусством Индии.

Учебные задачи: 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».

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

1.6. Искусство Древнего Китая и Японии

Цель: Сформировать представления об искусстве Древнего Китая и Японии.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

1.7. Скифское искусство

Цель: Сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с декоративно-прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая.

Учебные задачи: 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).

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом

1.8. Искусство народов Древней Америки

Цель: Сформировать представления об особом мире древности - искусстве народов Древней Америки.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

1.9. Античность

1.9.1. Искусство Эгейского мира

Цель: Сформировать представление об искусстве Эгейского мира.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

1.9.2. Древнегреческий храм

Цель: Сформировать представление о греческом ордере.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

1.9.3. Ансамбль Афинского акрополя

Цель: Дать понятие о гуманистическом начале, благородном величии и гармонии как основе греческого искусства.

Учебные задачи: 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).

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

1.9.4. Древнегреческая скульптура

Цель: Сформировать представление об античной скульптуре.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

1.9.5. Вазопись и греческий орнамент.

Цель: Сформировать представления о том, что вазопись была тесно связана с развитием живописи.

Учебные задачи: 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)

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

1.9.6. Эллинизм

Цель: Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты греческой культуры и восточных традиций.

Учебные задачи: 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. «Камя Гонзага» и другие шедевры.

Самостоятельная работа: копирование рисунка камеи (по выбору).

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

1.10. Искусство Древнего Рима

1.10.1. Искусство этрусков

Цель: Сформировать представления о развитой цивилизации этрусков, существовавшей 2500 лет назад на северо-западе Аппенинского полуострова.

Учебные задачи: 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).

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

1.10.2. Архитектура Древнего Рима. Шедевры.

Цель: Сформировать представление о том, что основой художественного мышления римлян были: точность и историзм мышления, суровая проза; божеества римлян - покровители отдельных видов человеческой деятельности.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

1.10.3. Римский скульптурный портрет и исторический рельеф

Цель: Сформировать представление о том, что скульптурный портрет и бытовой и исторический рельеф с характерным для него документально точным повествовательным началом являются главным вкладом римлян в искусство скульптуры.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

1.10.4. Римская живопись

Цель: Сформировать представление о стилях помпейских росписей (инкрустационном, архитектурно-перспективном, ориентирующем и орнаментальном) и роли их в дальнейшем развитии декоративного искусства Западной Европы

Учебные задачи: 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).

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

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. Ранне христианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе

Цель: рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об истории термина «Византия»; о преемственности греко-римской культуры.

Учебные задачи: 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».

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

2.1.2. Византийская иконопись

Цель: 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 подобию священнику.

Учебные задачи: 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 видеоролик «Равеннское пение» (римовизантийское), У-УШ вв.»; рассмотреть мозаики Равенны, их колорит.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

2.1.3. Византийский орнамент

Цель: 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.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

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

Цель: 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.

Учебные задачи: 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 «шлетенка». 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

2.2.2. Романский стиль

Цель: Сформировать представление об искусстве средневековья как едином нерасторжимом ансамбле, объединяющем вокруг архитектуры различные виды искусства (монументальную живопись, скульптуру и декор).

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

2.2.3. Готический стиль

Цель: Сформировать представления о том, что основным достижением европейской готики была разработка гигантского собора как архитектурно-художественного и культурного центра средневекового города.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

2.2.4. Искусство средневекового орнамента

Цель: Сформировать представление о декоре храма как гигантском орнаменте, органично связанном с формой и духовным содержанием храма: обильность изображений демонстрировала верующим сложность мироустройства.

Учебные задачи: 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 арабо-мусульманской 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 появляются 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

2.3. Искусство Средневекового Востока

Цель: Сформировать представление об исламском искусстве.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ X - НАЧАЛА XV ВВ.

3.1. Искусство Киевской Руси

Цель: 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.

Учебные задачи: 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 (уошдЪе) документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

3.2. Искусство Новгорода

Цель: Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных и древнейших городов России, чьи памятники культуры не были разгромлены в средние века.

Учебные задачи: 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 селунскими 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 (YouTibe) «Софийский собор» (автор текста Леонид Лопаницын); перечислить в тетради название святынь собора.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

3.3. Владимиро-Суздальская архитектурная школа

Цель: Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII-XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами», Успенским и Дмитровским соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского, храмом Покрова на Нерли; с архитектурой города-музея Суздаля.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

3.4. Феофан Грек и Андрей Рублев

Цель: Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV -начала XV (Феофана Грека, Андрея Рублева)

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

Раздел 4. ВОЗРОЖДЕНИЕ

4.1. Архитектура и скульптура Флоренции

Цель: Сформировать представление об архитектурном стиле Возрождения.

Учебные задачи: 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

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

4.2. Флорентийская живопись

Цель: 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.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

4.3. Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи

Цель: Сформировать представление о творчестве художников

Учебные задачи: проследить на примере их творчества рождение нового изобразительного

языка, выразившемся в переходе от линии, как главному выразительному средству (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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

4.4. Рафаэль

Цель: 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.

Учебные задачи: 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 (заклучение 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

4.5. Микеланджело

Цель: 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.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

4.6. Венецианская живопись. Тициан

Цель: Сформировать представление о расцвете венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита.

Учебные задачи: 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 «Вах 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

4.7. Творчество Веронезе и Тинторетто

Цель: 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.

Учебные задачи: 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».

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

4.8. Возрождение в Нидерландах

Цель: 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.

Учебные задачи: 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 обыденной и духовной жизни. Губерт и Ян ван Эйк как основоположники реализма в Нидерландах. «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

4.9. Босх и Питер Брейгель Старший

Цель: Сформировать представление о творчестве самобытных художников, которые по-разному отразили народное мировоззрение своего времени; развитие творчества Босха на фоне тревожных ожиданий конца света и поиска эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

4.10. Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер

Цель: 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.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

4.11. Орнамент эпохи Возрождения

Цель: Сформировать представление о ренессансном орнаменте.

Учебные задачи: 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 цветовое решение.

Самостоятельная работа: скопировать образец орнамента (по выбору); отметить в тетради наиболее характерные черты орнамента эпохи Возрождения.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

4.12. Зачет: «Искусство эпохи Возрождения»

Проверка конспектов и выполненных копий; письменные ответы на три вопроса (по архитектуре, иконописи и декоративно-прикладному искусству); работа с репродукциями

РАЗДЕЛ 5. ИСКУССТВО РУСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV - XVII ВВ.

5.1. Ансамбль Московского Кремля

Цель: Сформировать представления о том, что Москва была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры; развитие культуры опиралось на владимирское наследие; шедевры архитектуры - Успенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Теремной дворец, стены и башни Кремля являются синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского

Возрождения. Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

5.2. 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 Богородицы, 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. Многоярусный 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).

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

5.3. Иконостас

Цель: Сформировать представление об иконостасе; о возникновении и развитии иконостаса в византийском искусстве и об особенностях русского иконостаса.

Учебные задачи: 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; обратит внимание на расположение икон у царских врат; на декоративное оформление иконостаса, на мотивы орнамента; сделать набросок понравившегося орнаментального мотива (по памяти).

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

5.4. Выдающиеся иконописцы. Дионисий и Симон Ушаков

Цель: 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.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

5.5. Декоративно-прикладное искусство

Цель: 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.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

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 6. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII ВЕКА

Цель: 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.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

6.1. Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко

Цель: 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.

Учебные задачи: 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 - волюта, овал; раскрепованный антаблемент - как почти непрменный 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.

в) «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.

г) Площадь св. Петра в Риме - «подобно распростертым объятиям» захватывает зрителя, направляя его движение к фасаду собора.

д) Киворий в соборе св. Петра в Риме (1624 - 1633) - завораживает волнообразным движением колонн.

е) 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.

ж) 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

6.2. Творчество Караваджо

Цель: Сформировать представление о том, что революция Караваджо в области формы и иконографии живописи явилась результатом радикального изменения отношений между художником и внешним миром.

Учебные задачи: 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 «натюрную 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. Обратит 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

6.3. Искусство Испании XVII века

Цель: Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века, о творчестве гениального художника Диего Веласкеса.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

6.4. Архитектура Франции XVII века. Стил классцизм

Цель: Сформировать понятие о «классцизме» как об идейно-художественном направлении и стиле в европейском искусстве 17 века.

Учебные задачи: Обосновать положение, что принципы классцизма были связаны с античностью, которая рассматривалась как этическая и художественная норма. На конкретных примерах выявить характерные черты классцизма: 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 классцизма, 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

6.4. Никола Пуссен и Клод Лоррен

Цель: Сформировать понимание принципов классицизма, воплощенных в живописи.

Учебные задачи: 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».

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

6.6.«Малые» голландцы

Цель: Сформировать представление о демократизации голландской культуры в первой половине XVII в.; раскрыть ведущую роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве.

Учебные задачи: 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 С.Рейсдала, Терборха, Я.Стена и др.

Самостоятельная работа: анализ произведений Вермера Дельфтского и Ф. Хальса.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

6.7. Рембрандт

Цель: Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна -вершине реалистического искусства.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

6.8. Искусство Фландрии XVII века

Цель: 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.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

6.9.Искусство Франции XVIII века. Стил ь рококо

Цель: Сформировать представление о кризисе абсолютизма во Франции; основополагающее влияние философии просветителей; о сложении стили я рококо как ответвления угасающего барокко.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

6.10. Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма XVIII века

Цель: Сформировать представление о французском сентиментализме и о возникновении новой волны классицизма.

Учебные задачи: 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».

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

6.11. Английская школа живописи XVIII века

Цель: Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

6.12. Орнамент барокко и классицизма

Цель: 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.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

РАЗДЕЛ 7. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

7.1. Русская искусство первой половины XVIII века

Цель: 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.

Учебные задачи: 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 Растрелли. Зимний дворец. Большой дворец в Петергофе. Екатерининский дворец в Царском селе. Ансамбль Смольного монастыря. Провести композиционный и стилистический анализ памятников. Просмотр фрагмента фильма «Русское 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

7.2. Архитектура второй половины XVIII века

Цель: 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; познакомиться с именами ведущих архитекторов. Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Создание Академии художеств (1756).

Учебные задачи: 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, записать в тетради название основных работ, раскрыть роль мастера в искусстве России.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

7.3. Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века

Цель: Дать представление о подъеме русской скульптуры и живописи, о развитии жанров изобразительного искусства.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

7.4. Русское декоративно-прикладное искусство XVIII века

Цель: Сформировать представление о декоративно-прикладном искусстве России XVIII века.

Учебные задачи: Познакомить с росписью интерьеров, мебелью, фарфором, шпалерами, бронзой, стеклом. Рассмотреть костюм.

Самостоятельная работа: зарисовка мебели, костюма.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

7.5. 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. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА

8.1. Франциско Гойя

Цель: Сформировать представление о творчестве Ф. Гойи, отразившем героическую борьбу и трагическую судьбу испанского народа.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

8.2. Искусство классицизма во Франции

Цель: На примере творчества Давида и Энгра углубить понятие о стиле «классицизм», сформировать понятие о стиле «неоклассицизм».

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

8.3. Искусство революционного романтизма во Франции

Цель: Сформировать понятие о романтизме как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

8.4. Романтизм в Англии. Прерафаэлиты

Цель: Сформировать понятие о национальных особенностях английского романтизма.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

8.5. Реализм во Франции. Барбизонцы

Цель: Реализм в искусстве середины XIX века связан с победой прагматизма в общественном сознании, преобладанием материалистических взглядов, господствующей ролью науки.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

8.6. Импрессионисты

Цель: Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении.

Учебные задачи: 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.

8.7. Импрессионизм в скульптуре. Произведения Огюста Родена.

Самостоятельная работа: анализ произведений художников-импрессионистов, выявление в каждом из них особенностей импрессионизма.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

8.8. Постимпрессионисты

Цель: Отсутствие общей программы и общего метода у художников -постимпрессионистов.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

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 9. РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

9.1. Искусство первой половины XIX века. Архитектура

Цель: 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).

Учебные задачи: 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 ампи́р». Рассказать об изменении градостроительных задач: создание городских ансамблей; о стилевых изменениях - усилилось тяготение к строгости, монументальности, пристрастие к дорическому ордеру, глади 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

9.2. Скульптура первой половины XIX века

Цель: 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.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

9.3. Живопись первой половины XIX века

Цель: Дать представление о развитии живописи от романтизма к критическому реализму, познакомить с вершинами искусства живописи XIX века и их авторами,

Учебные задачи: 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 - главнейшей 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 неэффектность 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

9.4. Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники

Цель: 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.

Учебные задачи: Творчество Василия Перова. «Проповедь в селе», «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабац 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

9.5. Русский пейзаж XIX века

Цель: 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.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

9.6. Илья Репин

Цель: Дать представления о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в живописи связаны с творчеством Репина.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

9.7. Василий Суриков и Виктор Васнецов

Цель: 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.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

9.8 Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Цель: 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.

Учебные задачи:

- 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. Чижев «Крестьянин в беде», М. М. Антокольский «Иван Грозный».
- б) 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 сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области).

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

РАЗДЕЛ 10. «ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XIX -НАЧАЛА XX ВЕКА»

10.1. Модерн

Цель: 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.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

10.2. Символизм

Цель: Сформировать представление о символизме как об интернациональном направлении в искусстве конца XIX века, которое, опираясь на литературу, оказало влияние на все современное искусство.

Учебные задачи:

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. Россетти «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).

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

10.3. Стили и направления начала XX века

Цель: Сформировать понятие об эволюции художественных стилей и направлений в зарубежном искусстве XX века, отходе от реализма, провозглашении независимости искусства от действительности.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

4.10. Матисс

Цель: Сформировать представление о выдающемся художнике XX века Анри Матиссе, открывшем новые возможности цвета, таящуюся в нем лучистую энергию.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

10.5. Пикассо

Цель: Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода. Учебные задачи: 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».

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

10.6. Абстрактное искусство

Цель: Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве - одном из кардинальных художественных открытий XX века.

Учебные задачи: 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».

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

10.7. 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

Цель: Дать представление о деятельности двух художников, в чьем творчестве ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX -начала XX века.

Учебные задачи:

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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

11.2. Михаил Врубель

Цель: 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.

Учебные задачи: 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 С.И. 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 «Водоём».

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

11.3. «Мир искусства»

Ель: 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.

Учебные задачи:

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 «Теггог аШддиш», 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

11.4. «Союз русских художников»

Цель: Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников», который сыграл значительную роль в отечественном изобразительном искусстве и имел воздействие на формирование советской живописной школы.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

11.5. «Голубая роза»

Цель: Сформировать представление о «русском символизме».

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

11.6. Ранний русский авангард

Цель: 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.

Учебные задачи: 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). Обратит 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

РАЗДЕЛ 12. ИСКУССТВО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

12.1. Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны

Цель: Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и искусства.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

12.2. «Четыре искусства», АХРР и ОСТ

Цель: 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.

Учебные задачи: 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».

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

12.3 . Искусство 30-х годов

Цель: Сформировать представление об искусстве 30-х годов.

Учебные задачи: 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. Былыницкого-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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

12.4. Искусство в период Великой Отечественной войны

Цель: Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны.

Учебные задачи: 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.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

12.5. Искусство конца 40-х начала 80-х годов

Цель: Сформировать представление о развитии видов и жанров советского искусства с конца 40-х - до начала 80-х годов; выявить наиболее значительные произведения.

Учебные задачи: 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».

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

12.6. Декоративно-прикладное искусство советского периода

Цель: Сформировать представления о возрождении художественных промыслов.

Учебные задачи: 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», Сергиево-Посадская игрушка, полхов-майданские тарарушки, Богородская игрушка, Матрешки.
- е) Павлово-Посадские платки
- ж) Вышивка «Орловский спис», «Горьковский гипюр» и др.
- з). Кружево: елецкое, вологодское и др.

Самостоятельная работа: подготовить доклады по теме урока.

Зрительный ряд: методические пособия, выполненные педагогом.

12.7. Творчество художников Зауралья.

Развитие изобразительного искусства Зауралья ведет отсчет с середины XX века. Начало ему положил приезд в Курган в 1945 г. В. Ф. Илюшина (1888 – 1979). Организованная им студия стала центром притяжения молодых талантов. В 1968 г. образовалась Курганская организация Союза художников России. Большую роль в становлении СХ сыграло постоянное пополнение его творческими силами дипломированными специалистами, выпускниками художественных институтов: живописцы Евлентьев Б. К., Сеницын Б.Г., Иванчин Г.И.; скульпторы Т.Б. и В.П. Лытченко – Меткие – придали определенную весомость молодому коллективу художников. Прославили наше Зауралье художники пейзажного жанра и натюрморта: А.А.Абрамов, В.А. Пичугин, В.С. Коршунов, В. М. Наконечный, А.А. Шевкопляс, В. Б. Долгушин ... Лучшие произведения художников нашего края заняли достойное место в коллекции Областного Художественного музея, это работы А. Кочарина, Н. Перминой, Э. Алексеева, Б. Орехова, Ст. Кежова, И. и Н. Щетининых, Г.Травникова, С. Мальцева. В. Архипова, А. Петухова и т.д.

12.8. Подготовка к экзамену

IV. 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 выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;

- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебно-творческих работ.

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

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ.

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.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

Контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование. Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Итоговая аттестация

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена - История изобразительного искусства.

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.

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 не эстетично, небрежно, с ошибками.
- 4) Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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 удается 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.

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:

- 1) выполнение домашнего задания;
- 2) подготовка докладов, рефератов;
- 3) посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.);
- 4) 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:

- 1) образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),
- 2) развивающую (развитие познавательных способностей учащихся - их внимания, памяти, мышления, речи).
- 3) 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:

- 1) способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- 2) формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- 3) формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;
- 4) 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

Технические средства обучения: видеомаягнитофон, компьютер, проигрыватель

Другие средства обучения:

1. наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
2. электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
3. аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи
4. Авторские презентации преподавателя по темам программы.

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009
2. Альбом. Художники Зауралья / из собрания Курганского областного художественного музея / - Курган.: Дамми, 2002.
3. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990 Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990
4. Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002
5. Беловой О.Ю. «История искусств. Зарубежное искусство»: Краткий курс лекций. - М.: Аквариум, 1997.
6. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М: АСТ, 2001
7. Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009
8. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. - М: Искусство, 1978
9. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978
10. Ильиной Т.В. «История искусств. Западноевропейское искусство»: Учебное пособие для студентов вузов. - М.: Высш. шк., 1983.
11. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965
12. История русского и советского искусства: Учеб пособие для вузов. - М: Высшая школа, 1989
13. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С - Пб: ДБ, 2003
14. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 2004
15. История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008
16. История русского искусства: Конец 18 - начало 20 века. Т.2. Кн. - М, 1981
17. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая школа, 1990
18. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006
19. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001 Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004
20. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. - М: ВЛАДОС, 2004
21. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: Галарт, 2001

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Кургана
«Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина»

Предметная область
ПО.03. ПЛЕНЭРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Программа по учебному предмету
ПО.03.УП.01. ПЛЕНЭР

Курган
2024

Рассмотрено:
Педагогическим советом МБОУДО
г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
Протокол № 2

Утверждаю:
Приказ № 20
Директор МБОУДО г. Кургана
«ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
В.С. Балашов
«18» марта 2024 г.

Составлена на основе примерных программ:

Проект программы по учебному предмету «Пленэр» по дополнительным
предпрофессиональным программам «Живопись», Москва, 2012 г.

Составители:

Аросланова И.А. преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана
«ДХШ им. В.Ф. Илюшина», член ВТОО «Союза художников России»

Рецензент:

Балашов В.С., директор МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Рецензент:

Лёгких С.А., заведующая кафедрой «Профессиональное обучение, технология и дизайн»
Курганского государственного университета, кандидат технических наук, член Союза
дизайнеров России, председатель Курганского областного отделения Общероссийской
общественной организации «Союз Дизайнеров России»

Содержание:

- I.** Пояснительная записка.
- II.** Учебно-тематический план.
- III.** Содержание учебного предмета. Годовые требования
- IV.** Требования к уровню подготовки обучающихся.
- V.** Формы и методы контроля, система оценок.
- VI.** Методическое обеспечение учебного процесса
- VII.** Список рекомендуемой литературы.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Данная программа учебного предмета «Пленэр» составлена коллективом преподавателей МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» на основе примерной программы учебного предмета «Живопись» разработанной разработчиками: А.Ю.Анохиным, С.М.Вепринцев, Э.И.Галактионовым, Г.Б.Залыгиной.

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Живопись». Коллектив преподавателей МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» опираясь на свой опыт внес небольшие корректировки: в формулировку заданий, в содержание учебного предмета, в распределение часовой нагрузки на задания.

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр является школой для дальнейшего развития данных навыков. Во время занятий на природе учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов.

Программа «Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку, живописи.

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды.

При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программ «Живопись» с нормативными сроками обучения 5 лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 4 года со второго класса.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы								Всего часов
	2		3		4		5		
	Полугодия								
	3	4	5	6	7	8	9	10	
Практические занятия (количество часов в год)	28		28		28		28		112
Самостоятельная работа (домашнее задание) в часах	21		21		21		21		84
Промежуточная аттестация	Контрольный урок	-	Контрольный урок	-	Контрольный урок	-	Контрольный урок	-	
Максимальная учебная нагрузка	49		49		49		49		196

Контрольный урок (творческий просмотр).

Содержание учебного предмета и годовые требования для дополнительного года обучения по учебному предмету «Пленэр» образовательное учреждение разрабатывает самостоятельно.

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.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме групповых практических занятий (численностью от 10 до 15 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 бытовых утвари, наброски чучел птиц и животных.

Цели учебного предмета:

- 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 учебного предмета:

- 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.

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.

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.

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

Содержание учебного предмета

При рисовании с натуры в условиях пленэра учащимися осуществляется активная исследовательская деятельность, изучается окружающий мир, отрабатываются навыки работы с материалом, закладываются основы профессионального ремесла.

Обучение происходит, главным образом, как решение задач по композиции, рисунку и живописи. Вид учебной деятельности должен быть разнообразным: обучение по наглядным образцам и практическая работа с натуры, в которой половина времени отводится на графику, половина - на живопись. Техника исполнения и формат работ обсуждаются с преподавателем.

Темы в программе повторяются с постепенным усложнением целей и задач на каждом году обучения.

Учащиеся **первого года** (2-й класс) обучения по учебному предмету «Пленэр» приобретают первоначальные навыки передачи солнечного освещения, изменения локального цвета, учатся последовательно вести зарисовки и этюды деревьев, неба, животных, птиц, человека, знакомятся с линейной и воздушной перспективой, изучают произведения художников на выставках, в музеях, картинных галереях, по видеofilmам и учебной литературе в библиотеке школы.

Учащиеся **второго года** (3-й класс) обучения решают задачи на цветовые и тональные отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрного освещения, плановости в глубоком пространстве, знакомятся с различными художественными материалами при выполнении рисунков животных, птиц, фигуры человека, архитектурных мотивов.

Учащиеся **третьего года** (4-й класс) обучения развивают навыки и умения в выполнении пейзажей на состояние с решением различных композиционных приемов, рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной перспективе, пишут натюрморты, используя широкий спектр цветовых оттенков, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами.

Учащиеся **четвертого года** (5-й класс) обучения решают более сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки в выполнении пейзажа в определенном колорите, передаче точных тональных и цветовых отношений в натюрмортах на пленэре, самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
2 год обучения I полугодие					
1.	Знакомство с предметом «Пленэр»	Практическая работа	7	3	4
2.	Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения	Практическая работа	7	3	4

3.	Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека	Практическая работа	7	3	4
4	Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы)	Практическая работа	7	3	4
			28	12	16
2 год обучения 2 полугодие					
5.	Натюрморт на пленэре	Практическая работа	7	3	4
6.	Линейная перспектива, ограниченного пространства	Практическая работа	7	3	4
7.	Световоздушная перспектива	Практическая работа	7	3	4
			21	9	12
Итого:			48	24	28

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
3 год обучения I полугодие					
1.	Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев	Практическая работа	7	3	4
2.	Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле	Практическая работа	7	3	4
3.	Архитектурные мотивы	Практическая работа	7	3	4
4	Натюрморт на пленэре	Практическая работа	7	3	4
			28	12	16
3 год обучения II полугодие					
5.	Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека	Практическая работа	7	3	4
6.	Линейная перспектива глубокого пространства	Практическая работа	7	3	4
7.	Световоздушная перспектива	Практическая работа	7	3	4
			21	9	12
Итого:			48	24	28

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
4 год обучения I полугодие					
1.	Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	Практическая работа	7	3	4
2.	Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения	Практическая работа	7	3	4
3.	Архитектурные мотивы	Практическая работа	7	3	4

		работа			
4	Натюрморт на пленэре	Практическая работа	7	3	4
			28	12	16
4 год обучения II полугодие					
5.	Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	Практическая работа	7	3	4
6.	Линейная перспектива глубокого пространства	Практическая работа	7	3	4
7.	Световоздушная перспектива	Практическая работа	7	3	4
			21	9	12
		Итого:	48	24	28

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
5 год обучения I полугодие					
1.	Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми	Практическая работа	7	3	4
2.	Этюды и зарисовки пейзажей	Практическая работа	7	3	4
3.	Архитектурные мотивы	Практическая работа	7	3	4
4	Натюрморт на пленэре	Практическая работа	7	3	4
			28	12	16
5 год обучения II полугодие					
5.	Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	Практическая работа	7	3	4
6.	Линейная перспектива глубокого пространства	Практическая работа	7	3	4
7.	Световоздушная перспектива	Практическая работа	7	3	4
			21	9	12
		Итого:	48	24	28

III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

1 год обучения

I полугодие

Тема 1. Знакомство с предметом «Пленэр».

Ознакомление с основными отличиями пленэрной практики от работы в помещении. Решение организационных задач по месту и времени сбора, оснащению и основным правилам работы. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа (розетка листьев одуванчика, лопуха). Самостоятельная работа. Чтение учебной литературы. Материал: карандаш, акварель.

Тема 2. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения. Передача тоновых и цветовых отношений неба к земле. Знакомство с особенностями пленэрного освещения, теплохолодности, рефлексов. Изменение локального цвета. Этюды пейзажей на отношение «небо-земля» с высокой и низкой линией горизонта. Зарисовка ствола дерева. Зарисовка стволов берез (на светлом фоне неба и на темном фоне зелени). Самостоятельная работа. Просмотр учебных видеофильмов. Материал: карандаш, акварель.

Тема 3. наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека. Передача особенностей пропорций, характерных поз, движений. Развитие наблюдательности. Работа одним цветом с использованием силуэта. Самостоятельная работа. Зарисовки, этюды домашних животных. Материал: тушь, акварель.

Тема 4. Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы). Передача тональных отношений с четко выраженным контрастом. Работа тенями. Этюд калитки с частью забора. Рисунок фрагмента чугунной решетки с частью сквера. Самостоятельная работа. Посещение художественных выставок в музеях и картинных галереях. Материал: карандаш, тушь, маркер, акварель.

1 год обучения II полугодие

Тема 5. Натюрморт на пленэре. Выразительная передача образа растительного мотива. Умение находить гармоничные цветовые отношения. Использование различных приемов работы карандашом и приемов работы с акварелью. Рисунок ветки дерева в банке, вазе. Этюд цветка в стакане. Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки комнатных цветов. Материал: карандаш, акварель.

Тема 6. Линейная перспектива, ограниченного пространства. Знакомство с визуальным изменением размера предметов в пространстве на примере городского дворика. Определение горизонта, изучение закономерности визуальных сокращений пространственных планов. Зарисовка крыльца с порожками. Этюд угла дома с окном, части крыши с чердачным окном. Самостоятельная работа. Просмотры учебных кинофильмов. Материал: Карандаш, гелевая ручка, маркер, акварель.

Тема 7. Световоздушная перспектива. Определение правильных цветотональных отношений пространственных планов. Изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету и в тени. Этюд пейзажа с постройкой на среднем плане. Зарисовка дома с пейзажем. Самостоятельная работа. Кратковременные этюды и зарисовки домашнего двора. Материал: карандаш, акварель.

2 год обучения I полугодие

Тема 1. Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев. Образное восприятие природных форм. Рисование тенями: живописный или графический подход к рисунку в зависимости от характера пластики природы. Зарисовки крупных камней, пней интересной формы. Этюды деревьев (монохром). Самостоятельная работа. Просмотры художественных журналов в школьной библиотеке. Материал: карандаш, акварель, соус.

Тема 2. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле.

Развитие пленэрного цветоощущения, передача общего тона и тонально цветовых отношений в пейзаже. Выявление возможностей акварельных красок в передаче различного состояния природы. Использование различных приемов работы карандашом. Этюды на большие отношения неба к земле приемом a-la prima при разном освещении. Зарисовки цветов и растений. Зарисовки разных по форме цветов и растений. Самостоятельная работа. Этюды неба и земли из окна квартиры. Материал: карандаш, акварель.

Тема 3. Архитектурные мотивы.

Выявление характерных цветовых и тоновых контрастов природы и колористическая связь их с окружением. Совершенствование навыков работы в технике a-la prima, дальнейшее обогащение живописной палитры. Этюд дома с деревьями и частью забора. Зарисовки несложных архитектурных сооружений. Самостоятельная работа. Просмотр учебной литературы. Материал: карандаш, акварель, тушь.

Тема 4. Натюрморт на пленэре.

Определение правильных цветотональных отношений. Развитие навыков в передаче пленэрного освещения, решения тонально-цветовых отношений, градации теплостудности. Два этюда букетика цветов (на светлом и на темном фоне). Зарисовки корней деревьев с нижней частью ствола. Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки цветов на даче, за городом. Материал: карандаш, акварель.

2 год обучения

II полугодие

Тема 5. Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека.

Овладение приемами быстрого, линейного, линейно-цветового, линейно-тонального изображения животных и птиц. Выявление в набросках и этюдах характерных движений. Грамотная компоновка нескольких изображений. Самостоятельная работа. Копии этюдов и зарисовок животных и птиц из журналов. Материал: карандаш, маркер, гелевая ручка, акварель.

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства.

Практическое знакомство с передачей перспективы на конкретном примере. Грамотная передача тональных и цветовых отношений с учетом перспективы. Рисунок дома с частью улицы, уходящей в глубину. Этюд части дома с окном или крылечком и части улицы. Самостоятельная работа. Просмотр учебных видеофильмов. Материал: карандаш, акварель.

Тема 7. Световоздушная перспектива.

Объемно-пространственное восприятие пейзажа. Красивое ритмическое расположение в листе пятен и линий. Изменение цвета в пространстве. Этюд и зарисовки группы деревьев на фоне дальнего пейзажа (два этюда - со светлыми и с темными стволами). Самостоятельная работа. Этюд одного и того же пейзажного мотива в разное время суток. Материал: карандаш, акварель.

3 год обучения

I полугодие

Тема 1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа.

Интересное композиционное решение. Использование различных приемов работы акварелью и карандашом. Тропинки, аллеи, крутые склоны, деревья, кустарники. Самостоятельная работа. Просмотр учебной литературы и учебных работ из методического фонда. Материал: карандаш, акварель, фломастер.

Тема 2. Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения.

Целостность восприятия природы и цельность ее изображения. Изучение характера освещения. Этюды и зарисовки на различные состояния с разными композиционными задачами. Самостоятельная работа. Посещение художественных выставок. Материал: карандаш, акварель, соус.

Тема 3. Архитектурные мотивы.

Передача пропорций архитектурных частей здания. Детализация отдельных фрагментов. Выявление характерных тоновых и цветовых контрастов. Рисунок и этюд фрагментов храма (колокольни, барабанов с луковичами, оконных проемов с решетками и т.д.) Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки ближайших архитектурных сооружений. Материал: карандаш, акварель, гелевая ручка.

Тема 4. Натюрморт на пленэре.

Совершенствование навыков работы с акварелью в условиях пленэрного освещения. Разнообразие рефлексов. Умение находить гармоничные цветовые и тоновые отношения. Зарисовки и этюды букета цветов в вазе на солнце и в тени. Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки различных цветов. Материал: карандаш, акварель, фломастер.

3 год обучения

II полугодие

Тема 5. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека.

Совершенствование навыков передачи характера движений и поз домашних и диких животных. Пластика фигуры человека. Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки своих близких и знакомых. Материал: карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства.

Дальнейшее изучение линейной и воздушной перспективы. Развитие навыков работы с различными материалами. Рисунок лодок, катеров в различных ракурсах. Этюды мостков на реке, причалов для лодок. Самостоятельная работа. Этюды и наброски транспорта. Материал: карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 7. Световоздушная перспектива.

Передача плановости в пейзаже. Цельность восприятия. Выделение композиционного центра. Этюд и зарисовка холмистого или разнопланового пейзажа с постройками. Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки характерных пейзажей по памяти. Материал: карандаш, акварель, соус, тушь.

4 год обучения

I полугодие

Тема 1. Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми.

Понятие общего тона и тонально-цветовых отношений в пленэрной живописи. Интересное композиционное решение. Передача различного состояния погоды, времени дня, освещения. Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки фрагментов пейзажа с людьми на детских площадках и в скверах. Материал: карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

Тема 2. Этюды и зарисовки пейзажей.

Решение композиционного центра. Грамотное построение пространства. Плановость. Закрепление навыков работы различными художественными материалами. Пейзаж

городских окраин. Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки панорамных пейзажей. Материал: карандаш, акварель, тушь, соус.

Тема 3. Архитектурные мотивы.

Выявление эстетических качеств архитектурного мотива. Образное решение здания. Грамотная последовательность в работе. Зарисовки и этюды пейзажных мотивов с храмом или другим крупным сооружением. Самостоятельная работа. Этюды и наброски церквей. Материал: карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

Тема 4. Натюрморт на пленэре.

Передача цветовых и тональных отношений. Образное решение натюрморта. Передача материальности и фактуры предметов. Рисунок натюрморта из предметов дачного быта. Этюд натюрморта из подобных предметов. Самостоятельная работа. Тематический натюрморт по представлению. Материал: карандаш, акварель, гелевая ручка, уголь, сангина.

4 год обучения

II полугодие

Тема 5. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека.

Связь со станковой композицией. Поиск живописно-пластического решения. Закрепление технических приемов работы с различными материалами. Этюды сюжетов в зоопарке, в городском саду, на рынке. Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки своих друзей или автопортрет. Материал: карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства.

Дальнейшее изучение линейной и воздушной перспективы. Развитие навыков работы с различными материалами. Рисунок лодок, катеров в различных ракурсах. Этюды мостков на реке, причалов для лодок. Самостоятельная работа. Этюды и наброски транспорта. Материал: карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 7. Световоздушная перспектива.

Плановость в пейзаже. Изменение цвета в зависимости от расстояния. Совершенствование методов работы с акварелью и другими материалами. Зарисовка и этюды озера, реки или иного водоема со стеной леса или с городскими постройками на дальнем берегу. Самостоятельная работа. Наброски и зарисовки подобных пейзажей по памяти. Материал: карандаш, акварель, соус, тушь.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Результатом освоения программы «Пленэр» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание о закономерностях построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся природы, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, композиция;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыки восприятия природы в естественной природной среде;

- навыки передачи световоздушной перспективы;
- навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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 контрольных уроков (творческих просмотров) учебных работ учащихся в конце пленэра с выставлением оценок. Контрольные уроки проводятся за счет аудиторного времени.

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.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как рекомендательные. Педагог должен исходить из конкретных условий работы с натуры. В ходе планирования учебных задач обязательным моментом является четкое определение целей задания. Педагог в словесной форме объясняет детям, как достичь данной цели. Предлагается следующая схема этапов выполнения заданий:

1. Анализ решения подобных тем и сюжетов в произведениях художников-классиков и в работах учащихся (из методического фонда).
2. Выбор точки зрения.
3. Выбор формата изображения.

4. Определение пропорций, движения и характера пространственных планов.
 5. Проработка деталей композиционного центра.
 6. Передача больших тоновых и цветовых отношений.
 7. Обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени с учетом воздушной перспективы.
 8. Подчинение всех частей изображения целому.
- Преподавателю рекомендуется как можно чаще проводить «мастер-классы» для учащихся. Для успешного изучения нового учебного материала желательно в конце занятий проводить обсуждение успехов и неудач в группе.

Средства обучения

- **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.

VII. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. - М., 1981
2. Волков Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985
3. Кузин В.С. наброски и зарисовки. - М.,1981
4. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. - М.Просвещение, 1992
5. Маслов Н.Я. Пленэр. - М.: Просвещение, 1984
6. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - М: Просвещение, 1973
7. Смирнов Г.Б., Унковский А. А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. - М., 1981
8. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. - М.: Академический Проект, 2012
9. Барщ А.О. наброски и зарисовки. - М.: Искусство, 1970.
10. Игнатъев С.Е. наброски акварелью. // Юный художник: № 8, 1981
11. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992
12. Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение, 1986

Учебная литература

1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008
2. Луковенко Б. А. Рисунок пером. - М.: Просвещение, 2000
3. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. - Обнинск: Титул, - 1998
5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. - Обнинск: Титул, - 1996
6. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. - М: Просвещение, 1980

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Кургана
«Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина»

В.01. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

**Программа по учебному предмету
В.01.УП.01. СКУЛЬПТУРА**

**Курган
2024**

Рассмотрено:
Педагогическим советом МБОУДО
г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
Протокол № 2

Утверждаю:
Приказ № 20
Директор МБОУДО г. Кургана
«ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
В.С. Балашов
«18» марта 2024 г.

Составлена на основе примерных программ:

Проект программы по учебному предмету «Лепка» по дополнительным
предпрофессиональным программам «Живопись», Москва, 2012 г.

Программа по скульптуре для ДХШ и ДШИ (МК СССР от 1982г.)

Программа по скульптуре проект для подготовительных групп ДХШ от 1987г.

Составитель:

Архипов В.В., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО
г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина», член ВТОО «Союза художников России»

Рецензент:

Балашов В.С., директор МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Рецензент:

Лёгких С.А., заведующая кафедрой «Профессиональное обучение, технология и дизайн»
Курганского государственного университета, кандидат технических наук, член Союза
дизайнеров России, председатель Курганского областного отделения Общероссийской
общественной организации «Союз Дизайнеров России»

Содержание:

- I.** Пояснительная записка.
- II.** Учебно-тематический план.
- III.** Содержание учебного предмета. Годовые требования
- IV.** Требования к уровню подготовки обучающихся.
- V.** Формы и методы контроля, система оценок.
- VI.** Методическое обеспечение учебного процесса
- VII.** Список рекомендуемой литературы.

I. Пояснительная записка.

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Данная программа учебного предмета «Скульптура» составлена коллективом преподавателей МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина», опирается на программу по скульптуре для ДХШ и ДШИ (МК СССР от 1982г.), проект программы по скульптуре для подготовительных групп ДХШ от 1987г., Проект программы по учебному предмету «Лепка» по дополнительным предпрофессиональным программам «Живопись», Москва, 2012 г. и педагогического опыт.

Программа учебного предмета «Скульптура» вариативной части учебного плана разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к вариативной части дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись». Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Учебный предмет «Скульптура» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению учебных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения.

В основе программы по «Скульптуры» заложено изучение основных законов объемно-пространственного мышления и чувства формы (ее конструктивные и индивидуальные особенности), а также возможность мыслить пластическими образами.

За период обучения учащиеся приобретают элементарные навыки в работе с пластическими материалами (пластилин, глина) и инструментами, скульптурным станком, они учатся лепить на основе наблюдений с натуры и по памяти, изучают характер и пропорции предметов, животных и человека, приучаются передавать свои творческие замыслы в пластическом материале.

Программа «Скульптура» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции, пленэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательные требования к силуэтному решению формы предметов, а в программе «Скульптура» ставятся задачи композиционного решения плоскости, правильного построения предметов, выявления объема, грамотного владения пропорциями и масштабами.

Срок реализации учебного предмета.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы											
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельна я работа	3	5	4	5	3	5	4	5	4	5	43
Максимальная учебная нагрузка	19	22	20	22	19	22	20	22	20	22	208
Вид промежуточной аттестации	Конт роль ный урок	Конт роль ный урок	Конт роль ный урок	Конт роль ный урок	Конт роль ный урок	Конт роль ный урок	Конт роль ный урок	Конт роль ный урок	Конт роль ный урок	Конт роль ный урок	Контро льный урок

Учебный предмет «Скульптура» при 5 -летнем сроке обучения реализуется 5 лет - с 1 по 5 класс. При реализации программы «Живопись» с 5-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1, 2, 3, 4, 5 – один час, самостоятельная работа в 1 – 5 классах - один час.

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

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Скульптура» со сроком обучения 5 лет составляет 208 часа, в том числе: 165 аудиторных часов, 43 часов самостоятельной работы.

Вид промежуточной аттестации служит контрольный урок (творческий просмотр). Контрольный урок (творческий просмотр) проводится с первого по пятый класс в первом и втором полугодии в счет аудиторного времени.

Сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	Классы / полугодия										
	1		2		3		4		5		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	3	5	4	5	3	5	4	5	4	5	43
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	19	22	20	22	19	22	20	22	20	22	208
Вид промежуточной аттестации	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Скульптура» осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 11 до 15 человек). Продолжительность уроков 40 минут.

Групповая форма занятий процесса обучения, построена в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета.

Целью учебного предмета «Скульптура» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. Этот предмет непосредственным образом воздействует на развитие творческих способностей, стимулирует и направляет их, т.е. формирует то, без чего не может состояться художник, каким бы мастерством рисовальщика он не обладал

Задачи учебного предмета.

Приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению скульптурных работ, в том числе:

- навыков в использовании основных техник и материалов;
- навыков последовательного ведения скульптурной работы;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
- первоначальных сведений о пластических материалах (глине и пластилине) и профессиональных навыков работы (лепка из целого куска обеими руками, круговой обзор, отход от работы);
- основных принципов построения композиции;
- объемно-пространственного восприятия мира умения передавать строение человека и животных, их пропорции и движение;
- навыков правильного хода работы над композицией – от поиска композиционного решения в эскизе, к работе в большом размере;
- выразительности силуэта, пластического построения композиции, ее образного решения в круглой скульптуре и в рельефе.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета.
2. Распределение учебного материала по годам обучения.
3. Описание дидактических единиц учебного предмета.
4. Требования к уровню подготовки обучающихся.
5. Формы и методы контроля, система оценок.
6. Методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

1. Словесный (объяснение, беседа, рассказ).
2. Наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы).
3. Практический.
4. Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической

литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. Мастерская по скульптуре должна быть оснащена скульптурными станками, доской, муфельной печью, натюрмортными столами.

Содержание учебного предмета

Программа учебного предмета «Скульптура» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения скульптуры, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Скульптура» построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления.

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении скульптуры, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать трехмерную форму, творческого мировоззрения и развития художественного образного мышления, в выявлении и развитии индивидуальных способностей обучающихся, воспитании и развитии их художественного видения. В

основе программы по скульптуре заложено изучение обучающимися основных законов объемно-пространственного мышления и чувства формы (ее конструктивные и индивидуальные особенности), а также возможность мыслить пластическими образами. За период обучения учащиеся приобретают элементарные навыки в работе с пластическими материалами (пластилин, глина) и инструментами, скульптурным станком, они учатся лепить на основе наблюдений с натуры и по памяти, изучают характер и пропорции предметов, животных и человека, приучаются передавать свои творческие замыслы в пластическом материале.

Работая с обучающимися над заданными программными заданиями, преподаватель объясняет и наглядно показывает им принципы построения фигуры животных и птиц, позднее – человека (используя также проволочный каркас), сосредотачивает внимание обучающихся на главном, характерном. Наряду с работой над классными постановками обучающиеся выполняют собственные композиции на заданные темы (анималистического и растительно-орнаментального характера, исторические и сказочные, из литературных произведений и др.). Размер работ по высоте не должен превышать 10 – 15 см. Для лучшего усвоения учебного материала целесообразно повторять некоторые задания в последующих классах (постепенно их усложняя).

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения - от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние (самостоятельные) задания. В первые годы обучения задания даются на получение первоначальных сведений о пластических материалах (глине и пластине), приобретения первоначальных профессиональных навыков работы (лепка из целого куска обеими руками, круговой обзор, отход от работы). Ученики должны приобрести обязательный в процессе работы навык отхода от станка – для осуществления сравнения выполняемого задания с натурой или для кругового обзора.

В старших классах развивается глазомер, дается представление о каркасе для лепки фигуры человека в движении, расширяется представление о работе в рельефе. Ученик приобретает навык самостоятельно проводить подготовительную работу при создании композиции (использование документального материала, собственных наблюдений).

В пятом классе углубляются и закрепляются знания и умения последовательно и продолжительно вести работу над композицией – от поиска композиционного решения в эскизе, к работе в большом размере, показать выразительность силуэта, выполнить пластическое построение композиции и образное решение.

Последний год обучения включает задания, ориентированные на подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:

- технические приемы в освоении пластического материала – глина, инструменты, материалы, оборудование;
- рельеф, пластические фактуры в рельефе;
- объемная пластика;
- образ, стилизация;
- плановость, глубина, масштабность пропорции;
- статика, динамика;

II. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим. учебн. нагрузка	Самос. работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Инструменты, материалы, оборудование.					
1.1.	Вводная беседа. Несложный натюрморт с овощами	урок	4	-	4
Раздел 2. Рельеф					
2.1.	Однофигурная композиция «Животное».	урок	5	1	4
2.2.	Лепка декоративного орнамента «Звезда» с натуры.	урок	5	1	4
2.3.	Этюд чучела птицы с натуры.	урок	5	1	4
Итого:			19	3	16
1 год обучения II полугодие					
Раздел 3. Объемная пластика					
3.1.	Двухфигурная композиция «Зимние забавы».	урок	5	1	4
3.2.	Двухфигурная композиция «Русские народные сказки».	урок	4	1	3
Раздел 4. Рельеф					
4.1.	Лепка простого орнамента «Цветок лотоса» с натуры.	урок	5	1	4
Раздел 5. Объемная пластика					
5.1.	Двухфигурная композиция по сказкам А.С.Пушкина.	урок	4	1	3
5.2.	Двухфигурная композиция «Человек и	урок	4	1	3

	животное».			
		Итого:	22	5
		Итого:	41	8
				17
				33

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим.учебн . нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия
2 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Объемная пластика					
1.1.	Композиция «Летние впечатления»	урок	5	1	4
Раздел 2. Пластические фактуры в рельефе					
2.1.	Натюрморт из двух предметов с драпировкой.	урок	5	1	4
2.2.	Натюрморт из геометрических тел	урок	5	1	4
Раздел 3. Объемная пластика. Образ.					
3.1.	Композиция «Новогодний сувенир».	урок	5	1	4
Итого за полугодие:			20	4	16
2 год обучения II полугодие					
3.2.	Многофигурная композиция «Народные гуляния»	урок	5	1	4
Раздел 4. Рельеф					
4.1.	Лепка растительного орнамента симметричной формы.	урок	5	1	4
4.2.	Натюрморт по представлению	урок	4	1	3
Раздел 5. Объемная пластика. Стилизация					
5.1	Декоративный подсвечник	урок	4	1	3
5.2	Контрольное задание. Композиция по сказкам народов Мира.	урок	4	1	3
Итого:			22	5	17
Итого:			42	9	33

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим. учебн. нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия
3 год обучения					

I полугодие					
Раздел 1. Объемная пластика. Образ.					
1.2	Этюд фигуры в движении (с натуры)	урок	4	-	4
Раздел 2. Плановость, глубина, масштабность.					
2.1	Тематический натюрморт по представлению	урок	5	1	4
2.2	Тематическая композиция «Архитектура старого Кургана»	урок	5	1	4
Раздел 3. Объемная пластика. Статика. Динамика.					
3.1	Декоративная композиция «Новогодний сувенир»	урок	5	1	4
Итого:			19	3	16
3 год обучения II полугодие					
3.2	Многофигурная композиция «Зимние забавы. Рождество»	урок	5	1	4
Раздел 4. Объемная пластика. Пропорции					
4.1	Этюд черепа с натуры	урок	4	1	3
4.2	Этюд гипсовой головы с натуры	урок	4	1	3
4.3	Многофигурная композиция «Народные гуляния». «Масленица».	урок	4	1	3
Раздел 5. Объемная пластика. Главное. Второстепенное					
5.1	Контрольное задание. Многофигурная композиция «Май. Салют. Победа».	урок	5	1	4
Итого:			22	5	17
Итого:			41	8	33

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим. учебн. нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия
4 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Объемная пластика. Главное. Второстепенное.					
1.1	Этюд фигуры в движении (с натуры).	урок	5	1	4
1.2	Этюд декоративного подсвечника.	урок	5	1	4
1.3	Двухфигурная композиция по литературным произведениям	урок	5	1	4
1.4	Композиция «Новогодний сувенир»	урок	5	1	4
Итого за полугодие:			20	4	16

4 год обучения II полугодие					
Раздел 2. Рельеф. Стилизация. Образ.					
2.1	Этюд геометрического натюрморта с натуры	урок	5	1	4
2.2	Эскиз медали, плакетты. «Музыка», «Театр», «Спорт».	урок	4	1	3
2.3	Этюд интерьера с фигурой человека по представлению	урок	4	1	3
2.4	Этюд тематического натюрморта с натуры	урок	5	1	4
Раздел 3. Объемная пластика. Обобщение. Стилизация.					
3.1	Контрольный задание. Многофигурная композиция из истории государства Российского	урок	4	1	3
Итого:			22	5	17
Итого:			42	9	33
№ п/п					
Наименование раздела, темы		Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим. учебн. нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия
5 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Объемная пластика. Главное. Второстепенное.					
1.1	Этюд фигуры человека с натуры	урок	5	1	4
1.2	Двухфигурная композиция «Труд. Спорт. Отдых.»	урок	5	1	4
1.3	Двухфигурная композиция по литературным произведениям	урок	5	1	4
1.4	Декоративная композиция «Новогодний сувенир»	урок	5	1	4
Итого:			20	4	16
5 год обучения II полугодие					
Раздел 2. Рельеф. Стилизация.					
2.1	Этюд тематического натюрморта по представлению.	урок	4	1	3
2.2	Этюд натюрморта из разномасштабных геометрических фигур	урок	4	1	3

Раздел 3. Объемная пластика. Образ. Обобщение.					
3.1	Двухфигурная композиция «Масленица»	урок	4	1	3
3.2.	Этюд гипсовой головы с натуры	урок	5	1	4
3.3.	Контрольное задание. Многофигурная композиция, посвященная Великой Победе в ВОВ.	урок	5	1	4
Итого:			22	5	17
Итого:			42	9	33

III. Содержание учебного предмета.

1 год обучения I полугодие

Раздел 1. Инструменты, материалы, оборудование.

Задание 1.1.

Тема: Вводная беседа. Несложный натюрморт с овощами.

Практическое задание: на плинте выполнить в барельефе натюрморт, состоящий из нескольких разных по характеру овощей.

Цель задания: познакомить учащихся с одним из видов скульптуры – рельефом.

Учебные задачи:

- ознакомить учащихся с барельефом;
- выполнить несложный натюрморт с овощами.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Раздел 2. Рельеф

Задание 2.1.

Тема: Однофигурная композиция «Животное».

Практическое задание: на плинте выполнить рисунок любого животного по представлению с дальнейшим выполнением работы в объеме.

Цель задания: научить учащихся работать по эскизу, выполненному предварительно, выявлять характерное в том или ином животном.

Учебные задачи:

- использовать наглядные пособия для выбора выразительного сюжета композиции.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Задание 2.2.

Тема: Лепка декоративного орнамента «Звезда» с натуры.

Практическое задание: на плинте выполнить рельеф декоративного орнамента «Звезда».

Цель задания: уметь анализировать и стилизовать сложные геометрические формы в простейшие.

Учебные задачи:

- подготовить плинт, нанести на плинт более точный рисунок;
- проверить путем визирования пропорции и характер модели;
- соблюсти симметрию модели, обратить внимание на пластическое решение.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнить зарисовку с гипсового слепка декоративного орнамента «Звезда».

Задание 2.3.

Тема: Этюд чучела птицы с натуры.

Практическое задание: на плинте выполнить рельеф чучела птицы, обратить внимание на характерные особенности данной «птицы», попытаться анализировать форму при нанесении рисунка на плинте.

Цель задания: научить обучающихся стилизовать формы, обобщать детали, выделяя главное.

Учебные задачи:

- подготовить плоскость плинта для работы в рельефе;
- выполнить набросок с натуры, учитывая пропорциональные отношения;
- после уточнения рисунка начать лепить объем.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнить зарисовку и наброски с окружающих нас птиц (голуби, утки, сороки и т.д.).

1 год обучения

II полугодие

Раздел 3. Объемная пластика.

Задание 3.1.

Тема: Двухфигурная композиция «Зимние забавы».

Практическое задание: выполнить в объеме многофигурную композицию «Зимние забавы» на основе впечатлений от новогодних каникул, в беседе с обучающимися о зимних видах отдыха, предложить передать в своих композициях восторг и радость праздника, разнообразие костюмов и движения фигур.

Цель задания: дальнейшее развитие и совершенствование пластических навыков учащихся на основе усложнения заданий, развитие зрительной памяти.

Учебные задачи:

- закрепить приобретаемые навыки в передаче пропорций и движения фигур;
- совершенствовать приобретенный навык, вести последовательно работу;
- уметь уточнять работу на любом из этапов;
- уметь обобщать, выделяя главное и соединяя второстепенное.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки двухфигурных композиций, одной из фигур может быть животное.

Задание 3.2.

Тема: Двухфигурная композиция «Русские народные сказки».

Практическое задание: выполнить двухфигурную композицию в объеме. Выбрать наиболее интересный, выразительный сюжет. Обратит внимание на костюмы сказочных героев.

Цель задания: передать при помощи стилизации характерный образ героев выбранной сказки.

Учебные задачи:

- набрать массу глины с учетом выполнения двухфигурной композиции;
- выбрать сюжет с главными героями сказки;
- уточнить пропорции фигур, найти выразительный силуэт композиции;
- уточнить детали, проработать костюмы на героях сказки.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: пересмотреть иллюстрации русских народных сказок, сделать эскизы композиции.

Раздел 4. Рельеф

Задание 4.1.

Тема: Лепка простого орнамента «Цветок лотоса» с натуры.

Практическое задание: выполнить в рельефе этюд орнамента «Цветок лотоса», изучить разнообразие растительных форм и умение стилизовать их. Размер работы выполняется $\frac{1}{2}$ от натуральной величины модели (гипсового слепка орнамента).

Цель задания: обучить детей анализировать растительные формы, выполненные пластическими средствами.

Учебные задачи:

- набирать глину на щит или доску, выравнивать фон;
- нанести на плинт, по возможности, точный рисунок, соблюдая пропорции;
- проложить по рисунку объем, соблюдая пропорции;
- работать над уточнением размеров и характера модели.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Раздел 5. Объемная пластика.

Задание 5.1.

Тема: Двухфигурная композиция по сказкам А.С. Пушкина.

Практическое задание: выполнить в объеме двухфигурную композицию по сказкам А.С. Пушкина. Использовать по возможности в композиции одной из фигур животного (смотреть по сюжету сказки), развивать умение перерабатывать реальные формы в декоративные, используя принципы стилизации.

Цель задания: стремиться к максимальной выразительности образа, фактурная декоративная обработка поверхности.

Учебные задачи:

- напомнить о пропорциях человеческого тела, их связи с характерами персонажа;
- набрать общую массу композиции, задать выразительное движение фигурам;
- последовательно вести всю работу, уточнить пропорции и характер;
- работать над уточнением размеров и характера модели.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: прочитать и просмотреть иллюстрации сказок А.С. Пушкина.

Задание 5.2.

Тема: Двухфигурная композиция «Человек и животное».

Практическое задание: выполнить в объеме жанровую композицию «Человек и животное». За основу можно взять сюжеты из цирковых выступлений дрессировщиков, клоунов, наездников. Использовать элементы стилизации, уметь обобщать, выделять главное.

Цель задания: создать выразительный силуэт, используя различные по размерам и характеру, персонажи композиции.

Учебные задачи:

- набрать общую массу композиции;
- выделить главное и второстепенное в композиции;
- работу вести последовательно, обращать внимание на пропорции.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнить наброски фигуры человека и домашних животных.

2 год обучения

I полугодие

Раздел 1. Объемная пластика

Задание 1.1.

Тема: Композиция «Летние впечатления».

Практическое задание: выполнить в объеме многофигурную композицию по летним впечатлениям. При выборе сюжета обратить внимание обучающихся на характер фигур, выразительность, одновременно напомнить основные правила и навыки работы с материалом.

Цель задания: напомнить учащимся те навыки и знания о композиции, что были получены в 1 классе.

Учебные задачи:

- организация рабочего места;
- подготовка плитня;
- набор основного объема;
- проработка деталей;
- обобщение, выделение главного.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: пересмотреть пленэрные зарисовки и наброски, которые могут быть использованы в работе над композицией по летним впечатлениям.

Раздел 2. Пластические фактуры в рельефе.

Задание 2.1.

Тема: Натюрморт из двух предметов с драпировкой.

Практическое задание: выполнить в рельефе натюрморт из двух предметов и драпировкой на заднем плане. Предметы быта несложной формы, выразительные по силуэту. Передать различные фактуры предметов и драпировки.

Цель задания: напомнить учащимся о построении рельефа и о правилах сохранения объема в пространстве (горельеф, барельеф).

Учебные задачи:

- четкий рисунок на плитне, композиция;
- прокладка основных объемов несложных форм и плоскости стола;
- детальная проработка форм, придание объемов и плановости натюрморта;
- корректировка рисунка и симметрии.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнить, с натуры, зарисовки несложных бытовых предметов с передачей материальности (керамика, ткань, дерево).

Задание 2.2.

Тема: Натюрморт из геометрических тел.

Практическое задание: выполнить в рельефе этюд геометрического натюрморта. Особое внимание обратить на плановость, расположение предметов в пространстве. Пропорциональное отношение предметов. На первом этапе выполнить композиционный рисунок на плинте.

Учебные задачи:

- набор вертикальной и горизонтальной плоскости;
- рисунок и прокладка объемов;
- уточнение деталей и планов;
- доработка и уточнение.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Раздел 3. Объемная пластика. Образ.

Задание 3.1.

Тема: Композиция «Новогодний сувенир».

Практическое задание: выполнить в объеме стилизованную фигуру животного, являющегося символом наступающего года, с передачей характерных особенностей и пропорциональных отношений деталей тела. Обязательно использовать атрибутику Нового года (елка, подарки, валенки и т.д.).

Цель задания: выявить у обучающихся уровень интереса и знания о конкретном животном, являющимся символом наступающего Нового года.

Учебные задачи:

- набор основного объема;
- проработка деталей;
- обобщение, выделение главного.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнить зарисовку животного-символ года, используя фотоматериалы, репродукции с картин о животных.

2 год обучения

II полугодие

Задание 3.2.

Тема: Многофигурная композиция «Народные гуляния».

Практическое задание: выполнить в объемную композицию из двух предметов и более, взяв за основу праздничные сюжеты (Новый год, Масленица, День Победы). Постараться выполнить разнохарактерные фигуры с передачей деталей костюмов. Выполнить характерные детали, указывающие на время года.

Цель задания: закрепить знания, полученные за 1 полугодие. Отобразить праздничные мотивы в детском творчестве.

Учебные задачи:

- организация рабочего места;
- подготовка плинта;
- набор основного объема;
- проработка деталей;
- обобщение, выделение главного.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Раздел 4. Рельеф.

Задание 4.1.

Тема: Лепка растительного орнамента симметричной формы.

Практическое задание: выполнить с натуры этюд гипсового растительного орнамента симметричной формы. Привить учащимся навыки работы с натуры в скульптуре, обращая внимание на точность и аккуратность, умение анализировать формы в натуре и переносит движение на учебные работы.

Цель задания: научить лепить с натуры несложный гипсовый растительный орнамент (лист)

Учебные задачи:

- выполнить основу (плинт) для выполнения рельефа;
- закомпоновать на плинте орнамент с учетом пропорциональных особенностей.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Задание 4.2.

Тема: Натюрморт по представлению.

Практическое задание: выполнить на плинте натюрморт по представлению. Используя предметы, связанные по смыслу. Размещать предметы в пространстве с учетом композиционной цельности. Уметь выделить в натюрморте главное и подчинить главному второстепенное.

Цель задания: познакомить обучающихся с плановостью, глубиной, масштабностью и изменением трехмерного пространства и объема в уплощенном пространстве рельефа.

Учебные задачи:

- набрать из глины плинт, поверхность выровнять;
- продумать композицию натюрморта, выполнить рисунок;
- набрать объем по всей поверхности плинта, соблюдая рисунок;
- обобщить детали, выделить главное.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки предметов быта и домашней утвари.

Раздел 5. Объемная пластика. Стилизация.

Задание 5.1.

Тема: Декоративный подсвечник.

Практическое задание: для закрепления уже приобретенных навыков и умений стилизации фигур животных и человека, выполнить фигуративную композицию в виде подсвечника.

Цель задания: научить обучающихся умению показывать в пространстве фигуры людей и животных, стилизации форм.

Учебные задачи:

- изготовление плинта горизонтального или вертикального;
- набор всех действующих персонажей (объем);
- уточнение деталей, взаимодействие, композиции;
- поиск главного и обобщение остального.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки предметов быта и домашней утвари. Предусмотреть место для размещения свечи, фигуры сделать выразительными.

Задание 5.2.

Тема: Контрольное задание. Композиция на тему сказок народов Мира.

Практическое задание: выполнить многофигурную композицию по сюжету одной из выбранных сказок. Обратит внимание учащихся на выразительность характеров сказочных персонажей, силуэтность. Работа выполняется самостоятельно и должна показать уровень полученных знаний и умений учащихся за 2 год обучения.

Цель задания: научить, обучающихся реализовывать свои творческие идеи, одновременно оценить уровень подготовки детей за год.

Учебные задачи:

- изготовление основы (рисунок);
- набор общей формы;
- поиск деталей (характера, движения, силуэта);
- обобщение (выделение главного).

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: пересмотреть иллюстрации сказок сделать варианты эскизов композиции из 2-х и более фигур, различных по характеру, размеру. Обратит внимание на костюмы.

3 год обучения I полугодие

Раздел 1. Объемная пластика. Образ.

Самостоятельная работа: подготовить зарисовки и наброски, выполненные на пленэре.

Задание 1.1.

Тема: Этюд фигуры в движении с натуры.

Практическое задание: на плинте выполнить этюд фигуры с натуры, начиная вести работу от «общей массы». Развивать у обучающихся наблюдательность и умение передавать характерные особенности фигуры, находящейся в движении.

Цель задания: развить у обучающихся умение понимать и передавать соотношение главной формы и ее частей в модели.

Учебные задачи:

- набрать общую массу фигуры, задать движение массе;
- передать особенности строения фигуры, пропорции;
- уточнить пропорции, работать над деталями.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнить наброски фигуры человека в движении.

Раздел 2. Плановость, глубина, масштабность.

Задание 2.1.

Тема: Тематический натюрморт по представлению.

Практическое задание: на плинте научиться формировать и размещать предметы в пространстве с учетом композиционной целостности, учитывать соотношение основных форм и ее частей. Обратит внимание обучающихся на связь выполняемого задания с античными рельефами Древней Греции.

Цель задания: познакомить обучающихся с трансформацией трехмерного пространства и объема в уплощенном пространстве рельефа.

Учебные задачи:

- рассказать о композиции в рельефе, его видах (барельеф, горельеф, врезной рельеф);
- выполнить из глины плинт, нанести рисунок на поверхности;

- объяснить закон сокращения предмета в рельефе и постановки его на плоскость;
- уточнить композицию рельефа, ее выразительность.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнить варианты эскизов композиционного натюрморта на темы «художник», «музыкант», «часовых дел мастер».

Задание 2.2.

Тема: Контрольное задание. Тематическая композиция «Архитектура старого Кургана».

Практическое задание: на основе пленэрных зарисовок исторических уголков Кургана и архивных фотографий, выполнить на плитке архитектурную композицию, с возможным использованием в работе фигуры человека и животного. Обратит внимание на возможность стилизации архитектурных деталей.

Цель задания: познакомить обучающихся с перспективой в рельефе. Выполнить композицию с использованием законов перспективы.

Учебные задачи:

- выбрать выразительный сюжет для композиции, набрать плитку из глины;
- выполнить рисунок на плоскости с учетом перспективных сокращений;
- выполнить работу в объеме, стилизовать форму;
- выполнить композицию, постараться передать характерные особенности строения.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: подготовить, выполненные ранее. Пленэрные работы с зарисовками архитектурных объектов города, сделать эскизы.

Раздел 3. Объемная пластика. Статика. Динамика.

Задание 3.1.

Тема: Композиция «Новогодний сувенир».

Практическое задание: выполнить объемную скульптуру животного «символ года», постараться передать праздничное новогоднее настроение с использованием соответствующей атрибутики (елка, подарки).

Цель задания: развить дальнейшее совершенствование пластических навыков, зрительной памяти обучающихся.

Учебные задачи:

- выбрать выразительный сюжет и передать его средствами пластики;
- вести работу от цельного куска глины, постепенно «вытягивая» детали, соблюдая пропорциональные отношения между фигурами;
- уметь моделировать форму и обобщать детали.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: сделать эскизы вариантов «новогоднего сувенира», просмотреть иллюстрации.

3 год обучения II полугодие

Задание 3.2.

Многофигурная композиция «Зимние забавы. Рождество».

Практическое задание: На основе только что прошедших новогодних каникул выполнить в объеме многофигурную композицию «Зимние забавы. Рождество». Одной из фигур может быть животное. Постараться передать в своих композициях восторг и радость праздника; динамику движения и разнообразие костюмов персонажей композиции.

Цель задания: дальнейшее развитие и совершенствование пластических навыков обучающихся, умения использовать материал, основанный на наблюдениях.

Учебные задачи:

- закрепить приобретенные знания и умения в передаче пропорций фигур;
- закрепить навыки в последовательности ведения работы;
- уметь обобщать и выделять главное в композиции.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся из методического фонда.

Раздел 4. Объемная пластика. Пропорции.

Задание 4.1.

Тема: Этюд черепа с натуры.

Практическое задание: после проведения ознакомительной беседы о конструкции и принципах построения головы, выполнить с натуры этюд черепа в соотношении 2/3 от натурального размера.

Цель задания: познакомить обучающихся с конструкцией и принципами построения головы.

Учебные задачи:

- набрать основную массу, сконцентрировать внимание на возможно более точной постановке основных линий головы;
- уточнить лицевой угол основных масс и объемов черепа (соотношение затылка и лицевой части черепа).

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Задание 4.2.

Тема: Этюд гипсовой головы с натуры.

Практическое задание: выполнить с натуры этюд головы. Контрольное задание выполняется самостоятельно и должно быть в соотношении 2/3 от натуральных размеров

Цель задания: закрепить полученные знания и навыки в передаче пропорций головы в объемной скульптуре.

Учебные задачи:

- набрать общую массу головы, не учитывая деталей, обрубков;
- задать характерное положение, поворот в пространстве;
- пометить лицевой угол, осевые линии лица;
- обобщенная форма носа, глаз, губ;
- уточнить лицевой угол основных масс и объемов черепа (соотношение затылка и лицевой части черепа).

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Задание 4.3.

Тема: Многофигурная композиция «Народные гуляния. Масленица».

Практическое задание: выполнить в объеме с натуры многофигурную композицию. Показать обучающимся отличие фигур людей в зимней одежде от «летней». Показать

характер зимней природы (ветер, мороз), каким образом он может быть достигнут в скульптурной композиции.

Цель задания: закрепить знания и навыки, полученные за весь период обучения. **Учебные задачи:**

- при работе над плинтом определить основную сюжетную линию композиции;
- набрать основной объем без детальной проработки;
- при завершении работы обобщить, выделить главное, выполнить детальную проработку.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: Посмотреть репродукции с картин известных художников на темы праздники, гуляния, отдых. Выполнить эскизы на заданную тему.

Раздел 5. Объемная пластика. Главное. Второстепенное.

Задание 5.1.

Тема: Контрольное задание. Многофигурная композиция «Май. Салют. Победа».

Практическое задание: выполнить многофигурную композицию в объеме с использованием основы (плинта). Постараться выбрать сюжет композиции динамичный, выразительный, построенный на разнохарактерных образах героев.

Цель задания: выявить у обучающихся уровень знаний и умений, приобретенных за год обучения в 3 классе.

Учебные задачи:

- набор основного объема;
- проработка характерных деталей (форма одежды, соответствующая времени);
- обобщение, выделение главного.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры, иллюстрации.

Самостоятельная работа: выполнить варианты эскизов; подготовить иллюстративный материал и фотодокументы о Великой Отечественной войне.

4 год обучения

I полугодие

Раздел 1. Объемная пластика. Главное, второстепенное.

Задание 1.1.

Тема: Этюд фигуры в движении (с натуры).

Практическое задание: выполнить этюд фигуры в объеме. Обратит внимание учащихся на возможности стилизации некоторых второстепенных деталей в постановке (стул, станок). Постараться передать характерные особенности в фигуре, ее положение в пространстве, особенности костюма.

Цель задания: напомнить обучающихся как вести работу от общего к частному, т.е. от цельного куска постепенно переходя к деталям модели.

Учебные задачи:

- набрать массу глины с учетом положения фигуры в пространстве;
- наметить голову (точку отсчета всей фигуры);
- задать движение фигуры, пропорциональные отношения;
- завершить работу, обобщить детали, выделить главное.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки и наброски фигуры в движении, передать пропорциональные особенности.

Задание 1.2.

Тема: Этюд декоративного подсвечника.

Практическое задание: выполнить по представлению декоративный подсвечник с использованием фигур сказочных героев. Предполагаемые сюжеты могут быть разными (домик сказочного героя, крепостная башня, кораблик).

Цель задания: закрепить приобретенные навыки и учения стилизовать сложные формы, выбрать и передать в объеме выразительный силуэт.

Учебные задачи:

- уметь воплощать замысел в пластическом решении с использованием элементов стилизации форм;
- набрать массу глины с учетом положения фигуры в пространстве
- наметить голову (точку отсчета всей фигуры);
- задать движение фигуры, пропорциональные отношения;
- завершить работу, обобщить детали, выделить главное.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки вариантов декоративного подсвечника, используя элементы стилизации формы.

Задание 1.3.

Тема: Двухфигурная композиция по литературным произведениям.

Практическое задание: на первом этапе работы учащимся определиться с выбором сюжета по литературному произведению. Рассказать об особенностях композиции, в качестве примера показать работы учащихся, выполненные ранее.

Цель задания: продолжить ознакомление обучающихся с понятием стилизации в скульптуре.

Учебные задачи:

- начинать работу от общего куска большой массы, не обращая внимания на второстепенные детали;
- выбирать интересный сюжет с круговым обзором, выразительный силуэт;
- интересные костюмы литературных героев, стилизовать и обобщать детали.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Задание 1.4.

Тема: Композиция «Новогодний сувенир».

Практическое задание: выполнить объемную скульптуру животного «символ года», постараться передать праздничное новогоднее настроение с использованием соответствующей атрибутики (елка, подарки).

Цель задания: развить дальнейшее совершенствование пластических навыков, зрительной памяти обучающихся.

Учебные задачи:

- выбрать выразительный сюжет и передать его средствами пластики;
- вести работу от цельного куска глины, постепенно «вытягивая» детали, соблюдая пропорциональные отношения между фигурами;
- уметь моделировать форму и обобщать детали.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: сделать эскизы вариантов «новогоднего сувенира», просмотреть иллюстрации.

4 год обучения II полугодие

Раздел 2. Рельеф. Стилизация. Образ.

Задание 2.1.

Тема: Этюд геометрического натюрморта с натуры.

Практическое задание: выполнить этюд постановки из геометрических предметов различных по форме и объему. Обратит внимание на построение перспективных сокращений в пределах рельефа.

Цель задания: закрепить знания о рельефе, развить зрительную память, строение объема в рельефе и в пространстве.

Учебные задачи:

- изготовление плинта с частью поверхности стола (вертикаль, горизонталь);
- четкий рисунок натюрморта на плинте, компоновка;
- прокладка рельефа по высоте (планам);
- детализация, обобщение.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки на формате А4 с ярко выраженными геометрическими формами (обувная коробка, книга, банка).

Задание 2.2.

Тема: Эскиз медали, плакаты «Музыка», «Театр», «Спорт».

Практическое задание: выполнить в рельефе медали и плакаты на тему «музыка, театр, спорт», используя стилизацию форм и соответствующую символику. При воплощении замысла в пластическом решении на первом этапе выполнить композиционный рисунок, с возможным использованием шрифта.

Цель задания: закрепить приобретенные навыки стилизации форм, умение выбрать выразительный силуэт.

Учебные задачи:

- подготовить плоскость плинта, выровнять поверхность;
- выполнить рисунок на поверхности;
- объем набирать по всей поверхности плинта, все время, поправляя рисунок;
- обобщить детали.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнить эскизы вариантов медали, плакатов, пересмотреть иллюстрации.

Задание 2.3.

Тема: Этюд интерьера с фигурой человека по представлению.

Практическое задание: на плинте выполнить в рельефе часть интерьера классной комнаты или иного интерьера, выбранного по желанию учащегося с обязательным использованием фрагмента пола. Определить главное и второстепенное в композиции интерьера. Фигура человека должна быть пропорциональна высоте комнаты, изображаемой мебели.

Цель задания: передать перспективное сокращение и глубину интерьера в рельефе.

Учебные задачи:

- выполнить плоскость плинта и сделать композиционный рисунок;
- ввести в композицию фигуру человека пропорциональную деталям интерьера;
- вести работу на всей плоскости рельефа, сохранять выразительность рисунка.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнить зарисовку на формате А4 интерьера с натуры с обязательным рисунком фигуры человека.

Задание 2.4.

Тема: Этюд тематического натюрморта с натуры.

Практическое задание: выполнить в рельефе натюрморт из 3-х предметов, объединенных одной темой, например: художник, музыкант, часовых дел мастер. Продолжить формировать умение размещать предметы в пространстве с учетом композиционной цельности. Уметь выделить в композиции главное и подчинить главному второстепенное.

Цель задания: продолжить знакомство с изменением трехмерного пространства и объема в уплощенном пространстве рельефа.

Учебные задачи:

- набрать из глины плинт, выполнить композиционный рисунок;
- набрать объем по всей поверхности плинта, соблюдая рисунок;
- обобщить детали, выделить главное.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнить зарисовку на формате А4 интерьера с натуры с обязательным рисунком фигуры человека.

Раздел 3. Объемная пластика. Обобщение. Стилизация.

Задание 3.1.

Тема: Контрольное задание. Многофигурная композиция из истории государства Российского.

Практическое задание: на плинте выполняется 2-х и более фигурная композиция на историческую тему. Работа контрольная и выполняется полностью самостоятельно, учащиеся должны вспомнить приобретенные навыки в изучении перспективы на уроках рисунка и пленэре. Обратит внимание на соответствие костюмов той или иной исторической эпохи при работе над объемной композицией.

Цель задания: выявить степень усвоения изученного материала, закрепить навыки и умения, освоенные за годы учебы в ДХШ.

Учебные задачи:

- выбрать наиболее выразительный сюжет композиции;
- начать работу с объемом, все время, уточняя силуэт;
- при круговом обзоре композиция должна быть динамичной, цельной.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: на основе иллюстраций произведений известных художников, писавших картины на историческую тему, выполнить эскизы композиций.

5 год обучения

I полугодие

Раздел 1. Объемная пластика. Главное, второстепенное.

Задание 1.1.

Тема: Этюд фигуры человека с натуры.

Практическое задание: выполнить на плинте этюд фигуры человека с натуры. Начинать вести работу от «общей массы», обращая внимание на характерные особенности натурщика. Развивать у обучающихся наблюдательность и умение передавать правильно пропорции. Обращать внимание на положение деталей фигуры в пространстве. На завершающем этапе выполнить работу над деталями.

Цель задания: закрепить у обучающихся знания умения, полученные ранее при выполнении этюда фигуры человека с натуры. Передача характера портретируемого.

Учебные задачи:

- набор основных масс фигуры;
- корректировка фигуры в пространстве;
- проработка деталей;
- обобщение и доводка.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнить наброски и зарисовки фигуры человека в движении, обратить внимание на характерные особенности фигуры, пропорции.

Задание 1.2.

Тема: Двух фигурная композиция. «Труд. Спорт. Отдых».

Практическое задание: выполнить на плинте двух фигурную, сюжетную композицию. Начинать работу от «общей массы», ведя сразу обе фигуры, соблюдая пропорциональные отношения.

Цель задания: выполнить композицию, используя понятия «динамика, статика, силуэт».

Учебные задачи:

- начинать работу от общего куска большой массы;
- выбрать наиболее интересный сюжет с круговым обзором, выразительный силуэт;
- проработка деталей костюмов, стараться передать материальность.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки и эскизы композиций на темы: «Труд, спорт, отдых». Сделать наброски фигуры человека.

Задание 1.3.

Тема: Двух фигурная композиция по литературным произведениям.

Практическое задание: выполнить на плинте сюжетную двух фигурную композицию в объеме на одну из тем по литературным произведениям. Обратить внимание на исполнение костюмов в соответствии с исторической эпохой

Цель задания: продолжить знакомство обучающихся с понятием стилизации формы в скульптуре.

Учебные задачи:

- набрать массу глины с учетом положения фигур в пространстве;
- учиться воплощать замысел в пластическом решении с использованием стилизации формы;
- завершая работу, обобщить детали, выделить главное.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Задание 1.4.

Тема: Декоративная композиция «Новогодний сувенир».

Практическое задание: создать стилизованную форму животного, являющегося символом наступающего Нового года. Используя элементы декоративной моделировки формы, создать образ, подарочный сувенир.

Цель задания: продолжить знакомство обучающихся с понятием стилизации формы в скульптуре.

Учебные задачи:

- набрать массу глины с учетом положения фигур в пространстве;
- учиться воплощать замысел в пластическом решении с использованием стилизации формы;
- завершая работу, обобщить детали, выделить главное.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

5 год обучения II полугодие

Раздел 2. Рельеф. Стилизация.

Задание 2.1.

Тема: Этюд тематического натюрморта по представлению.

Практическое задание: выполнить плинт прямоугольной формы, закомпоновать рисунок тематического натюрморта, размещая предметы в пространстве с учетом выразительности и целостности общей композиции. Сделать акцент в натюрморте на главное и подчинить главному второстепенное.

Цель задания: закрепить знания и умения обучающихся в изображении трехмерного пространства и объемов предметов в уплощенном пространстве рельефа.

Учебные задачи:

- набрать из глины прямоугольной формы плинт;
- продумать композицию натюрморта, выполнить рисунок;
- обобщить детали, выделить главное.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Задание 2.2.

Тема: Этюд натюрморта из разномасштабных геометрических тел.

Практическое задание: выполнить с натуры этюд натюрморта из разномасштабных геометрических тел различных по форме и объему. Обратит внимание на композиционное построение и особенности перспективных сокращений в пределах рельефа. Предметную плоскость выполнить предельно наклонной к зрителю, для большей выразительности рельефа.

Цель задания: закрепить знания и умения обучающихся в исполнении рельефа, передать на плоскости рельефа перспективные сокращения геометрических объемов с использованием эффекта уплощения.

Учебные задачи:

- выполнить плинт с предметной плоскостью;
- компоновка натюрморта на плинте;
- решение в объеме по планам;
- детализации, обобщение.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки группы геометрических тел.

Раздел 3. Объемная пластика. Образ. Обобщение.

Задание 3.1.

Тема: Двух фигурная тематическая композиция «Масленица».

Практическое задание: выполнить в объеме двух фигурную композицию, взяв за основу сюжетную линию «Проводы русской зимы», элементы игр, конкурсов, молодежных забав.
Цель задания: закрепить знания и умения обучающихся приобретенные на уроках скульптуры ранее при выполнении сюжетных многофигурных композиций.

Учебные задачи:

- при работе над композицией использовать принцип «от общего к главному»;
- набрать основной объем без детальной проработки;
- при завершении работы над фигурами выделить главное, проработать детали костюмов.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: просмотреть репродукции с картин известных художников на темы: праздники, гуляния, отдых. Сделать несколько вариантов эскизов на тему «Масленица».

Задание 3.2.

Тема: Этюд гипсовой головы с натуры».

Практическое задание: выполнить в объеме этюд гипсовой головы с натуры, взяв за основу 2/3 от натурального размера.

Цель задания: использовать на практике полученные знания и умения при передаче характерных особенностей портретируемого, правильно передать пропорциональные отношения деталей головы.

Учебные задачи:

- набрать общую массу головы, не учитывая детали;
- задать характерные положения головы в пространстве;
- правильно взять лицевой угол, наметить осевые линии лица;
- обобщенная форма носа, глаз, губ.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: просмотреть репродукции с картин известных художников на темы: праздники, гуляния, отдых. Сделать несколько вариантов эскизов на тему «Масленица».

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки античных голов в различных зарисовках.

Задание 3.3.

Тема: Контрольное задание. Многофигурная композиция, посвященная Победе в Великой Отечественной войне.

Практическое задание: выполнить многофигурную композицию в объеме с использованием основы (плинта). Постараться создать композицию динамичной с выразительным силуэтом, построенной на разнохарактерных образах героев.

Цель задания: закрепить полученные знания и умения при выполнении многофигурных композиций в объеме.

Учебные задачи:

- набрать основной объем массы;
- проработка характерных деталей (одежда, соответствующая историческому времени);
- обобщение, выделение главного.

Материалы и инструменты: глина, станок, стеки.

Зрительный ряд: иллюстрации картин на военную тему, фотоархивы, работы учащихся, выполненные ранее на уроках скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки эскизов композиции на военную тему с использованием фотодокументов о Великой Отечественной войне.

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы «Скульптура» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

1. знания выразительных средств пластической композиции: ритм, роль фона, силуэт.
2. знания и навыки в работе над фигурой человека с натуры (работа на соответствующем каркасе на «глаголе»).
3. умение работать над композицией в рельефе, уделяя основное внимание распределению планов и реалистической выразительности.
4. умение решать композиционные задачи: объемно-пространственные, пластические, круговой обзор, читаемость силуэта, отбор характерных деталей, выразительность.

V. 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.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- контрольный урок (творческий просмотр проводится в счет аудиторного времени);

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде контрольного урока (творческого просмотра) по окончании первого и второго полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Критерии оценок

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

1. грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;
2. иметь навык в использовании основных техник и материалов;
3. иметь первоначальных сведений о пластических материалах (глине и пластилине) и профессиональных навыков работы (лепка из целого куска обеими руками, круговой обзор, отход от работы);

2 год обучения

1. грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
2. грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
3. знание основных принципов построения композиции;

3 год обучения

1. грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
2. навыки правильного хода работы над композицией – от поиска композиционного решения в эскизе, к работе в большом размере;

4 год обучения

3. грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
4. грамотно передавать объемно-пространственного восприятия мира умения передавать строение человека и животных, их пропорции и движение;

5 год обучения

1. передавать цельность и законченность в работе;
2. строить сложные пластические композиционные решения;

3. грамотно передавать выразительность силуэта, пластического построения композиции, ее образного решения в круглой скульптуре и в рельефе.
4. грамотно передавать пропорции и объем предметов;

6 год обучения

1. находить образное, пластическое решение постановки;
2. свободно владеть техникой и материалом;
3. свободно владеть передачей объема предметов;

С учетом данных критериев выставляются оценки: 5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев; 3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса **Методические рекомендации преподавателям**

Обучение в настоящей программе построено, в основном, на работе с натуры. Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по скульптуре: выполнение эскизов с разным композиционным решением, выполнение работы в материале. Работа, ведется глиной. Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя:

1. посещение выставок;
2. поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
3. чтение дополнительной литературы;
4. выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
5. усиленное копирование шедевров мирового искусства;
6. выполнение аудиторных заданий по памяти.

VII. Список литературы и средств обучения

Список методической литературы

20. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: Просвещение, 1992
21. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
22. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1974
23. Школа изобразительного искусства: Вып. 4, 3-е изд. – М.: Изобразительное искусство, 1993
24. Школа изобразительного искусства. В девяти выпусках. Вып. 1 – 5, 7, 8. – М.: ИЗД. Академии художеств СССР, 1961 – 1963

Список учебной литературы

10. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобразительное искусство, 1986: №1, 1988: №2
11. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996
12. Школа изобразительного искусства: Вып. 4, 3-е изд. – М.: Изобразительное искусство, 1993
13. Школа изобразительного искусства. В девяти выпусках. Вып. 1 – 5, 7, 8. – М.: ИЗД. Академии художеств СССР, 1961 – 1963

Средства обучения

1. Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом.
2. Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски.
3. Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, демонстрационные модели, натюрмортный фонд.
4. Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.
5. Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Кургана
«Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина»

В.01. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

**Программа по учебному предмету
В.01. УП.02. КОМПОЗИЦИЯ ГРАФИЧЕСКАЯ**

**Курган
2024**

Рассмотрено:
Педагогическим советом МБОУДО
г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
Протокол № 2

Утверждаю:
Приказ № 20
Директор МБОУДО г. Кургана
«ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
В.С. Балашов
«18» марта 2024 г.

Составлена на основе примерных программ:

Проект программы по учебному предмету «Живопись» по дополнительным предпрофессиональным программам «Живопись», Москва, 2012 г.

Составители:

Алексеев Э.К., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Архипова Е.П., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Евстратенко Ю.В., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Лавринова С.В., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Лобанова Е.А., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Морозов А.М., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Романова Ю.Л., преподаватель МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Рецензент:

Балашов В.С., директор МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Рецензент:

Лёгких С.А., заведующая кафедрой «Профессиональное обучение, технология и дизайн» Курганского государственного университета, кандидат технических наук, член Союза дизайнеров России, председатель Курганского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России»

Содержание:

- I.** Пояснительная записка.
- II.** Учебно-тематический план.
- III.** Содержание учебного предмета. Годовые требования
- IV.** Требования к уровню подготовки обучающихся.
- V.** Формы и методы контроля, система оценок.
- VI.** Методическое обеспечение учебного процесса
- VII.** Список рекомендуемой литературы.

I. Пояснительная записка.

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Данная программа учебного предмета «Композиция графическая» составлена коллективом преподавателей МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» на основе примерной программы учебного предмета «Живопись» разработанной разработчиками: А.Ю.Анохиным, А.Л. Мазиным, А.С. Сокольской, Т.С. Широбокова

Программа учебного предмета «Композиция графическая» вариативной части учебного плана разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к вариативной части дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись», является дополнением учебного предмета «Композиция станковая».

Учебный предмет «Композиция графическая» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению графических работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Композиция графическая» расширяет и развивает программу «Композиция станковая» тесно связана с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция графическая» составляет 5 лет: при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 по 4 классы. Срок реализации учебного предмета «Композиция графическая» увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» с дополнительным годом обучения (6 год обучения).

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция графическая» при 5-летнем сроке обучения составляет 264 часа. Из них: 132 часа - аудиторные занятия, 132 часа - самостоятельная работа.

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

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Композиция графическая» со сроком обучения 5 лет составляет 264 часа, в том числе аудиторные занятия - 132 часа, самостоятельная работа – 132 часа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации								Всего часов
	1		2		3		4		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	
Полугодия									
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	132
Самостоятельная работа (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	132
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	264
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	Контроль ный урок	Контроль ный урок	Контроль ный урок	Контроль ный урок	Контроль ный урок	Контроль ный урок	Контроль ный урок	Контроль ный урок	

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет срок реализации учебного предмета «Композиция графическая» составляет 4 года. При реализации программы учебного предмета «Композиция графическая» продолжительность учебных занятий с первого по четвертый классы составляет 33 недели ежегодно.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция графическая» и проведение консультаций осуществляется в форме групповых занятий (численностью от 10 до 15 человек). Учебные занятия по учебному предмету «Композиция графическая» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме групповых занятий численностью от 10 до 15 человек. Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Недельная нагрузка в часах: Аудиторные занятия: 1, 2, 3, 4 - 1 час; Самостоятельная работа: 1, 2, 3, 4 классы - 1 час. 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. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция графическая» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачами учебного предмета «Композиция графическая» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего

профессионального образования.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

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

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

Содержание учебного предмета.

Содержание учебного предмета «Композиция графическая» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- Основы композиции
- Графическая композиция
- Пространство в композиции
- Движение. Ракурс
- Графика

II. Учебно-тематический план

	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					
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	8	4	4
1.2.	Выразительные средства композиции. Точка. Линия. Пятно.	урок	12	6	6
1.3.	Линия и тон в композиции	урок	12	6	6
Итого I полугодие			32	16	16
1 год обучения					
II полугодие					
Раздел 2. Графическая композиция					
2.1.	Силуэт	урок	16	8	8
2.2.	Композиционный центр	урок	18	9	9
Итого II полугодие			34	17	17
Итого год			66	33	33

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2 год обучения					
I полугодие					
Раздел 1. Основы композиции.					
1.1.	Ритм в композиции	урок	16	8	8
1.2.	Тональный контраст	урок	16	8	8
Итого I полугодие			32	16	16
2 год обучения					
II полугодие					
Раздел 2. Пространство в композиции					
2.1.	Организация пространства в композиции	урок	16	8	8
2.2.	Плановость, масштабность, глубина	урок	18	9	9
Итого II полугодие			34	17	17
Итого год			66	33	33

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
3 год обучения					
I полугодие					
Раздел 1. Графическая композиция					

1.1.	Книжная графика	урок	32	16	16
	Итого I полугодие		32	16	16
3 год обучения					
II полугодие					
1.2.	Движение. Ракурс	урок	34	17	17
	Итого II полугодие		34	17	17
	Итого год		66	33	33

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
4 год обучения					
I полугодие					
Раздел 1. Графическая композиция					
1.1.	Символ и шрифт	урок	32	16	16
	Итого I полугодие		32	16	16
4 год обучения					
II полугодие					
1.2.	Композиционная организация портрета	урок	34	17	17
	Итого II полугодие		34	17	17
	Итого год		66	33	33

III. Содержание разделов и тем. Годовые требования.

1 год обучения I полугодие

Раздел 1. Основы композиции.

Задание 1.1.

Тема: «Вводная беседа об основных законах и правилах композиции».

Практическое задание: Упражнения по композиции

Цель задания: знакомство с понятиями «композиция», «композиция плоскостная» и «пространственная», «жанры в композиции».

Учебные задачи:

- знакомство с программой;
- анализ репродукций произведений изобразительного искусства;
- выполнение упражнения на знакомство с особенностями «картинной плоскости».

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, карандаш

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Зарисовки разных видов растений.

Задание 1.2.

Тема: «Выразительные средства композиции. Точка. Линия. Пятно.»

Практическое задание: «Травы, цветы»

Цель задания: Знакомство с понятием «Линия», «Линейный ритм».

Учебные задачи:

- упражнение на выразительность линии и линейный ритм;
- выполнение графической композиции на основе предложенного учителем материала;
- размещение элементов композиции на формате;
- овладение графическими приемами и материалами.

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, А/3, на выбор - карандаш, тушь, перо, кисть, фломастер, гелиевая ручка.

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Зарисовки разных видов растений

Задание 1.3.

Тема: «Линия и тон в композиции».

Практическое задание: «Подводный мир», «Мир насекомых».

Цель задания: Знакомство с понятием равновесия в линейной и тональной композиции.

Учебные задачи:

- упражнение на тонообразование с использованием линий и штриха;
- выполнение композиционных поисков в эскизах;
- выполнение композиции в материале.

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, А/3, на выбор - карандаш, тушь, перо, кисть, фломастеры, гелиевая ручка.

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Зарисовки морских животных, рыб, водорослей, насекомых

1 год обучения

II полугодие

Раздел 2. Графическая композиция.

Задание 2.1.

Тема: «Силуэт».

Практическое задание: «Иллюстрация к сказке».

Цель задания: Изучение силуэта и тонального контраста как выразительного средства композиции.

Учебные задачи:

- знакомство с понятием «тональный контраст», «силуэт», видами силуэтов и выразительными особенностями;
- упражнение на формирование навыков образования силуэтов. Знакомство с приемом «негатив-позитив»;
- выбор литературного сюжета;
- выполнение графического эскиза;
- выполнение композиции в материале.

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, А/3, тушь, перо, кисть, фломастер.

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Зарисовки сказочных персонажей.

Задание 2.2.

Тема: «Композиционный центр».

Практическое задание: «Тематический портрет».

Цель задания: Приобретение знания о единстве и подчинении всех элементов композиции. Умение выделить в композиции главное и второстепенное. Соподчинение на основе гармонии

Учебные задачи:

- упражнение на знакомство с пропорциями головы человека;
- упражнение на знакомство с композиционными схемами на примере композиции портрета;
- сбор материала по теме;
- выполнение линейного эскиза;
- выполнение тонального эскиза;
- выполнение композиции в материале.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/2, цветные карандаши, пастель, гуашь

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Выполнение варианта тонального решения в эскизе.

2 год обучения

I полугодие

Раздел 1. Основы композиции

Задание 1.1.

Тема: Ритм в композиции.

Практическое задание: «Городской пейзаж».

Цель задания: Изучение понятия «линейный ритм», «ритм тональных пятен».

Учебные задачи:

- упражнения на образование ритмов;
- выполнение эскиза;
- выполнение композиции в материале.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, тушь, перо, фломастеры, гелиевая ручка.

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Зарисовки городского пейзажа.

Задание 1.2.

Тема: «Тональный контраст».

Практическое задание: «Иллюстрация».

Цель задания: Изучение выразительных возможностей тонального контраста в графике

Учебные задачи:

- анализ репродукций произведений художников;
- упражнение на выразительность силуэта;
- выбор литературного сюжета;
- сбор подготовительного материала;
- выполнение эскиза композиции;
- выполнение композиции в материале.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, тушь, перо, гуашь, кисть.

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала.

2 год обучения

II полугодие

Раздел 2. Пространство в композиции.

Задание 2.1.

Тема: «Организация пространства в композиции».

Практическое задание: «Русская, деревенская усадьба и ее обитатели».

Цель задания: Знакомство с образом русской усадьбы и народным бытом. Создание

единства образа и пространства в композиции

Учебные задачи:

- анализ репродукций произведений художников (особенности организации глубокого и неглубокого пространства, пространства в плоскостных композициях);
- упражнение на организацию глубокого и неглубокого пространства композиции с помощью выделения пространственных зон и планов;
- выбор интерьера или экстерьера и персонажей композиции;
- выполнение эскизов композиции;
- выполнение композиции в материале.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, пастель, соус.

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Зарисовки интерьера, людей, домашних животных, предметов крестьянского быта.

Задание 2.2.

Тема: «Плановость. Масштабность. Глубина.»

Практическое задание: «Композиционный, фантазийный интерьер».

Цель задания: Знакомство с особенностями изображения интерьера.

Учебные задачи:

- анализ фотографий и репродукций;
- выбор характера интерьера;
- определение стилистики композиции (силуэтно-аппликативное, условно-графическое или объемно-живописное изображение интерьера);
- выполнение композиционного поиска;
- выполнение эскиза интерьера;
- выполнение композиции на формате.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/2, гуашь, кисти, пастель, цветные карандаши.

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Выполнение композиционного поиска.

3 год обучения

I полугодие

Раздел 1. Графическая композиция.

Задание 1.1.

Тема: «Книжная графика»

Практическое задание: «Иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина»

Цель задания: Знакомство с особенностями композиции в книжной графике. Дальнейшее изучение силуэта и тонального контраста в графической композиции.

Учебные задачи:

- беседа об особенностях композиции в книжной графике;
- определение темы;
- выполнение линейного и тонального эскизов;
- выполнение мини-серии из композиций в материале на формате.

Материалы и инструменты: бумага формата А/4, А/3, тушь, перо, кисть.

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Сбор литературного и исторического материала.

3 год обучения

II полугодие

Задание 1.2.

Тема: «Движение. Ракурс.»

Практическое задание: «Спорт», «Танцы».

Цель задания: Изучение способов передачи движения в композиции. Изучение разнообразия ракурсов для передачи движения в композиции.

Учебные задачи:

- наброски фигуры в различных ракурсах и несложных поворотах;
- упражнения на передачу движения в замкнутом пространстве композиционной плоскости;
- выбор темы и стилистики изображения;
- выполнение линейного и тонального эскизов;
- выполнение композиции в материале на формате;

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, гуашь, кисти.

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Наброски фигур человека в движении.

4 год обучения

I полугодие

Раздел 1. Графическая композиция.

Задание 1.1.

Тема: «Символ и шрифт»

Практическое задание: «Тематический плакат».

Цель задания: Знакомство с плакатом как видом графики. Знакомство с различными видами шрифта. Создание графической композиции, объединяющей изображение и шрифт

Учебные задачи:

- беседа об особенностях плаката и его месте в изобразительном искусстве;
- упражнение на изучение выразительных возможностей шрифта;
- выбор темы плаката;
- создание эскиза;
- подбор шрифта;
- выполнение плаката в материале на формате.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, гуашь, тушь, кисти.

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Подбор изобразительного материала (фото, шрифт).

4 год обучения

II полугодие

Задание 1.2.

Тема: Композиционная организация портрета

Практическое задание:

1 Вариант. «Автопортрет в историческом костюме»

2 Вариант. «Тематический портрет»

3 Вариант. «Портрет литературного героя»

Цель задания: Изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов - аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового.

Учебные задачи:

- беседа об особенностях композиции портрета и о приемах передачи изобразительными средствами характеристик литературного персонажа и эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера;
- упражнение на соотношение человеческой фигуры и пространства в портрете;
- выбор сюжета;
- выполнение графического эскиза;
- выполнение композиции в материале на формате.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/2, тушь, акварель, гуашь, кисть, перо.

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры и головы человека, зарисовки автопортрета.

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения учебного предмета «Графическая композиция» 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:

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- 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;
 - анализировать схемы построения композиций великих художников;
 - работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
 - 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 год обучения

- знания:

- особенностей композиционного построения графики малых форм;
- различных видов и конструктивных особенностей шрифта;
- по созданию оригинальной тематической шрифтовой композиции с учетом понятия цветности шрифта;
- по созданию серии композиций (триптих), объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

- умения:

- создавать сложные художественные образы;
- создавать выразительные и оригинальные образы в малых графических формах;
- создавать композиции, наиболее полно отражающие профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия владельца книги при работе над экслибрисом;

- навыки:

- создания персонажей и фонов в строгом соответствии с индивидуальной характеристикой образов и материальной культурой;
- использования символов в изображении;
- создания композиции с использованием шрифта.

V. Формы и методы контроля, система оценок

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 счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные

просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

Контрольный урок - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде контрольного урока (творческого просмотра) по окончании первого и второго полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Критерии оценок

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

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

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

3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

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:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
4. Тональные форэскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. Выполнение картона.
9. 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 «Графическая композиция». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание фор эскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем. Оценкой отмечаются этапы работы. 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.

Дидактические материалы

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.

Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

VII. Список литературы и средств обучения.

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968

13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель № 4, 1995
19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
7. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Кургана
«Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина»

В.01. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

**Программа по учебному предмету
В.01. УП.03. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА**

**Курган
2024**

Рассмотрено:
Педагогическим советом МБОУДО
г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
Протокол № 2

Утверждаю:
Приказ № 20
Директор МБОУДО г. Кургана
«ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
В.С. Балашов
«18» марта 2024 г.

Автор, разработчик:

Архипова Е.П., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Рецензент:

Балашов В.С., директор МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Рецензент:

Лёгких С.А., заведующая кафедрой «Профессиональное обучение, технология и дизайн» Курганского государственного университета, кандидат технических наук, член Союза дизайнеров России, председатель Курганского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России»

Содержание:

- I.** Пояснительная записка.
- II.** Учебно-тематический план.
- III.** Содержание учебного предмета. Годовые требования
- IV.** Требования к уровню подготовки обучающихся.
- V.** Формы и методы контроля, система оценок.
- VI.** Методическое обеспечение учебного процесса
- VII.** Список рекомендуемой литературы.

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Данная программа учебного предмета «Компьютерная графика» разработана на основе педагогического опыта преподавателем Архиповой Е.П.

Программа учебного предмета «Компьютерная графика» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» и входит в вариативную часть программы.

Учебный предмет «Компьютерная графика» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению графических работ, приобретение учащимися навыков технической культуры, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Особенностью программы является то, что в ней предлагается объединить изучение компьютерной графики и основ прикладной графической композиции, в том числе основные принципы гармонизации цвета. Изучение основ предмета «Компьютерная графика» проходит при выполнении творческих заданий по прикладной композиции. Изучение прикладной композиции расширит и дополнит основной курс композиции «Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись»», что позволит выполнить творческую работу по компьютерной графике на более высоком художественном уровне и будет способствовать формированию мотивации к профориентации учащихся.

Таким образом, изучая одновременно основы компьютерной графики и прикладной композиции содержание учебного предмета «Компьютерная графика» тесно связывается с содержанием учебных предметов «Композиция станковая» и «Композиция графическая». При всех особенностях, в каждом из данных предметов ставятся общие исполнительские задачи при различных способах исполнения – с помощью художественных, графических материалов или с помощью технических средств.

Необходимость в совмещении изучения компьютерной графики и прикладной графической композиции продиктована временем – прикладная графическая композиция является наиболее востребованной в наше время, а исполняют ее почти исключительно компьютерными средствами. Интеграция в изучении этих двух предметов в данной программе позволит сократить время на освоение этих предметов и позволит более осмысленно подходить к изучению приемов и методов работы в графических редакторах. Кроме этого, знание основ как компьютерной графики, так и прикладной композиции, является необходимым для продолжения обучения в средних и высших художественных заведениях на факультетах дизайна, архитектуры и других.

Срок реализации учебного предмета

Программа предназначена для детей старше 12 лет, имеющих художественную подготовку и обучающихся в художественных школах или школах искусств. Освоить программу предлагается за 1 год, 33 недели аудиторных занятий.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Компьютерная графика» при 5-летнем сроке обучения составляет 35 часов. Из них: 33 часа – аудиторные занятия, 2 часа - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия											

Аудиторные занятия (в часах)					16	17					33
Самостоятельная работа (в часах)					1	1					2
Максимальная учебная нагрузка (в часах)					17	18					35
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация					Контрольный урок	Контрольный урок					

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету Компьютерная графика, и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 8 человек).

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Компьютерная графика» является художественно-эстетическое и техническое развитие личности учащихся на основе приобретенных ими в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей и профориентация учащихся.

Задачами учебного предмета «Компьютерная графика» являются:

1. знакомство с общими понятиями и терминами компьютерной графики
2. изучение выразительных возможностей растровых и векторных редакторов:
 - знакомство с особенностями векторных и растровых изображений
 - освоение основных приемов создания изображения средствами компьютерной графики
 - знакомство с принципами макетирования
 - знакомство с типографикой
 - приобретение навыков общего и детального редактирования изображения
3. последовательное освоение приемов и методов работы в графических редакторах:
 - освоение приемов сохранения информации в векторных и растровых форматах
 - освоение приемов работы основными инструментами графических редакторов
 - инструментами навигации, выделения и трансформации, инструментами рисования и приемами работы с геометрическими примитивами
 - освоение приемов выполнения заливки и обводки и их редактирования
 - освоение приемов и методов создания копий и дублей
 - освоение приемов и методов выравнивания и распределения
 - освоение приемов создания и редактирования контуров
 - освоение приемов выполнения логических операций с выделениями и контурами
 - освоение приемов работы по модульной и декоративной сетке
 - освоение приемов общего и детального редактирования, настройки изображения в растровых и векторных редакторах
 - освоение приемов работы со слоями и масками
4. изучение основных особенностей, закономерностей, правил и приемов прикладной композиции:
 - особенность различных видов прикладной композиции
 - зависимость выбора художественных средств от назначения, материалов изготовления и способов восприятия

- основные законы формальной композиции (равновесие, доминанта, контраст, ритм, целостность)
 - условность и стилизация в композиции
 - приемы и принципы построения симметричной и ассиметричной композиции
 - единство образа в комбинированной композиции (изображение и шрифт)
 - цвет в прикладной композиции
 - построение цветовых гармоний
5. развитие интереса к техническим средствам художественного творчества;
 6. развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
 7. приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
 8. формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

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
- приложения

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

Методы обучения

При обучении компьютерной графике обычно применяется урок смешанного типа и следующие методы обучения: 3

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Для выполнения практических работ необходимо основное программное обеспечение

- ОС Windows
- векторные редакторы - Inkscape или CorelDraw
- растровый редактор Adobe Photoshop Elements
- текстовый редактор OpenOffice
- программа для работы с изображениями FastStone Image Viewer

Кабинет компьютерной графики должен быть оснащен персональными компьютерами, удобными столами, стульями, доской для наглядности.

Содержание учебного предмета

Программа по предмету «Компьютерная графика» построена с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного и конструктивного мышления. Учащиеся выполняют задания как обычными художественными материалами, так и техническими средствами на компьютерах, приобретая технические навыки.

Теоретическая часть программы предполагает изучение учащимися общих понятий, методов и приемов графического дизайна: прикладной композиции, цветоведения и колористики и подкрепляется упражнениями, которые учащиеся выполняют на бумаге.

Практическая часть программы посвящена изучению компьютерной графики. Освоение приемов и методов работы в графических редакторах Adobe Photoshop Elements, Inkscape или CorelDraw происходит в процессе выполнения упражнений, а также выполнения творческой работы.

Теоретическая часть, как правило, предваряет работу на компьютере, что позволяет с одной стороны освоить новые понятия, приемы и методы прикладной композиции привычными художественными средствами, с другой стороны, при такой организации на 4-х часовом занятии работа на компьютере на превышает 2 академических часов, что соответствует санитарно-медицинским требованиям для подростков.

Программа знакомит учащихся с некоторыми видами прикладной графической композиции и приемами ее создания, дает основные понятия компьютерной графики, позволяет познакомиться с интерфейсом, инструментами и основными приемами работы в растровом и векторном редакторах.

Курс прикладной композиции» включает следующие разделы:

1. Формальная композиция
2. Графическая композиция
3. Декоративная композиция
4. Иллюстрация
5. Коллаж
6. Шрифтовая и комбинированная композиция

В программе предусмотрено выполнение творческих работ по прикладной композиции следующих видов: формальная, абстрактная и графическая композиция, декоративная и шрифтовая композиция, иллюстрация и коллаж в виде, например, плаката и открытки.

Каждое занятие по данному предмету состоит из 2 тем: первая тема для освоения основ прикладной композиции и основ цветовой гармонии; вторая – для изучения основ компьютерного дизайна и выполнения творческой работы.

II. Учебно-тематический план

Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)			
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия	
1 год обучения					
Раздел 1. Формальная композиция					

1.1.	Образ в композиции.	урок	2	-	2
1.2.	Особенности прикладной и формальной композиции. Общие понятия компьютерной графики.	урок	2,25	0,25	2
Раздел 2. Графическая композиция					
2.1.	Абстрактная композиция	урок	2	-	2
2.2.	Выразительные средства графического дизайна	урок	2,25	0,25	2
2.3.	Силуэт	урок	2	-	2
2.4.	Формообразование	урок	2,25	0,25	2
Раздел 3. Декоративная композиция					
3.1.	Ритмическая организация в композиции	урок	2	-	2
3.2.	Основы работы с текстурами	урок	2,25	0,25	2
Раздел 4. Иллюстрация					
4.1.	Шрифтовая композиция	урок	2	-	2
4.2.	Макетирование	урок	2,25	0,25	2
4.3.	Единство образа в композиции	урок	2	-	2
4.4.	Книжная иллюстрация	урок	2,25	0,25	2

Раздел 5. Коллаж					
5.1.	Стилизация	урок	2	-	2
5.2.	Фотоколлаж	урок	2,5	0,5	2
Раздел 6. Шрифтовая и комбинированная композиция					
6.1.	Типографика	урок	2	-	2
6.2.	Прикладная графическая композиция	урок	3	-	3
Итого:			35	2	33

III. Содержание учебного предмета. Первый год обучения.

«Часть 1. Курс прикладной композиции» Компьютерная программа Inkscape или CorelDraw (для разделов с 1 по 4)

Раздел 1 Формальная композиция

Занятие 1.1.

Тема: Образ в композиции.

Цель: Знакомство с выразительными средствами и приемами формальной композиции

Задачи: Знакомство с понятиями формальной и абстрактной композиции; освоение приемов создания линейно-графической композиции с использованием доминанты и акцента, организации элементов с помощью ритма и метра

Задание №1. Нарисовать карандашом на бумаге геометризованные композиционные схемы 2-3 живописных произведений, выделяя доминанту и акцент

Задание №2. Нарисовать тональный эскиз композиции из 3-4 геометрических форм, составляющих выразительный силуэт в оверлепинге и уравновесив их в формате

Занятие 1.2.

Тема: Особенности прикладной и формальной композиции. Общие понятия компьютерной графики.

Цель: Знакомство с понятиями «прикладная композиция» и «формальная композиция».

Знакомство векторной программой и с общими понятиями компьютерной графики

Задачи: Знакомство с основными понятиями и приемами компьютерной графики: с приемами работы на компьютере - хранение информации; файловая структура; основные приёмы работы с папками и файлами; виды и форматы изображений; особенностями растровых и векторных изображений.

Знакомство с интерфейсом векторной программы и основными действиями (создать, импорт, экспорт, сохранить и сохранить как), инструментами навигации и выделения, геометрическими примитивами.

Задание: Выполнить в векторной программе триптих - абстрактную композицию из 4-5 геометрических тел., 1- с выраженной доминантной формой, 2 – с выраженным акцентом, 3 – с использованием выраженного контраста (форм, силуэтов, размеров, тона и т.п.).

Самостоятельная работа: рассмотреть и сравнить дома интерфейсы различных программ

Раздел 2. Графическая композиция

Занятие 2.1.

Тема: Абстрактная композиция

Цель: Изучение выразительных средств абстрактной композиции

Задачи: Освоение приемов создания статичной и динамичной композиции, изучение понятий метра и ритма

Задание: Создать карандашом на бумаге эскизы триптиха абстрактных линейных композиций (с использованием только линий и точек) на ассоциативные темы, например, "Земля", "Вода" и "Воздух"

Занятие 2.2.

Тема: Выразительные средства графического дизайна

Цель: Знакомство с приемами рисования в компьютерных программах

Задачи: Изучение приемов выделения, перемещения, копирования, дублирования, заливки и обводки, приемов работы инструментами рисования и геометрическими примитивами

Задание: Выполнить в векторной программе триптих абстрактных линейных композиций по выполненным эскизам

Самостоятельная работа: изучить инструменты рисования любого графического редактора, найти способы усиления тональной выразительности

Занятие 2.3.

Тема: Силуэт

Цель: Знакомство с выразительными средствами формообразования

Задачи: Знакомство с принципами выразительности силуэтной формы (размер, пропорции, ритм, положение в пространстве элементов силуэта и пространства между элементами)

Задание №1: Нарисовать карандашом на бумаге 10 различных по силуэту керамических форм, изменяя пропорции

Задание №2: Нарисовать карандашом на бумаге по 3 чайника и кувшина различных по силуэту

Занятие 2.4.

Тема: Формообразование

Цель: Освоение приемов работы с контурами

Задачи: Освоение приемов группировки, трансформации примитивов, преобразования в контур и редактирование контура, освоение таких команд из логических операций как сумма и разность

Задание: Создать в векторной программе

–в одном стиле силуэты 3-4 керамических форм

–составить графическую композицию и оформить ее на листе с надписью и подписью

Самостоятельная работа: сравнить и зарисовать (на бумаге или в графическом редакторе) несколько предметов из окружения, например, предметы кухонной утвари, имеющие общую пластику и контрастные по форме.

Раздел 3. Декоративная композиция

Занятие 3.1.

Тема: Ритмическая организация в композиции

Цель: Приобретение знаний и умений по ритмической организации в композиции

Задачи: Получение навыков и умений с декоративной сеткой

Задание: Нарисовать на бумаге

- несколько вариантов (4-6) декоративных сеток в 2 тона
- врисовать в них линейный композиционный элемент, подчиняя его форму, пропорции и расположение в листе характеру сетки (статика, динамика)
- выполнить эскиз декоративно-графической композиции из 2-3 простых форм разного размера на декоративной сетке, используя прием негатив-позитив

Занятие 3.2.

Тема: Основы работы с текстурами

Цель: Освоение принципов работы с текстурами (единообразие текстур, разнообразие контрастов и ритмов, подчиненность доминанте, равновесие)

Задачи: Изучение приемов работы с простыми текстурами (полосы, клетки, горох), приёмов работы с контурами (логическая операция Разделить), приемов работы с клипартом (создание силуэтных векторных форм)

Задание: Выполнить в векторной программе декоративную композицию из 2-3 простых форм

Самостоятельная работа: понаблюдать, какие текстуры чаще используются для оформления различных интерьеров

Раздел 4. Иллюстрация

Занятие 4.1.

Тема: Шрифтовая композиция

Цель: Изучение особенностей шрифтовой композиции

Задачи: Знакомство с приемами построения шрифтовой композиции

Задание: Выполнить на бумаге следующие упражнения:

- Нарисовать 10 разновидностей одной буквы, используя элементы разных пропорций, различных по пластике.
- Нарисовать 3-5 буквиц, используя изображения как составляющие элементы.
- Создать графический образ слова, изменяя его силуэт в соответствии с образом (такое слово, например, как ветер, огонь, лес и т.п.).
- Создать шрифтовую композицию из слова в виде изобразительного силуэта, его иллюстрирующего (такое, например, как рыбка, облако, ключик и т.п.)

Занятие 4.2.

Тема: Макетирование

Цель: Знакомство с особенностями книжной иллюстрации

Задачи: Знакомство с макетированием при выполнении книжной иллюстрации; знакомство с понятием и разновидностями гарнитуры шрифта, видами текста – надпись и текстовый блок

Задание: На бумаге карандашом выполнить эскиз макета иллюстрации, наметить образ главных героев

В компьютере выполнить

- отбор изобразительного материала и текста в свою папку
- формирование макета иллюстрации из текста и заголовков

Самостоятельная работа: изучить дома структуру какой-либо книги, найти особенности обложки и страничных иллюстраций

Занятие 4.3.

Тема: Единство образа в композиции

Цель: Знакомство с выразительными средствами книжной иллюстрации

Задачи: Знакомство с приемами стилизации и организации элементов в прикладной композиции

Задание: На бумаге карандашом выполнить тональный эскиз иллюстрации, включающей текст

Занятие 4.4.

Тема: Книжная иллюстрация

Цель: Знакомство с приемами создания единства в композиции

Задачи: Освоение приемов работы инструментами рисования, заливки и прозрачности; приемов редактирования надписей и изображения в векторной программе

Задание: В векторной программе выполнить книжную иллюстрацию, включающую текст

Самостоятельная работа: рассмотреть и сравнить дома иллюстрации в книге, журнале и учебнике

Компьютерная программа Adobe Photoshop Elements (для разделов 5 и 6)

Раздел 5. Коллаж

Занятие 5.1.

Тема: Стилизация

Цель: Знакомство со стилизацией в прикладной композиции

Задачи: Знакомство с особенностями прикладной графической композиции и графического дизайна

Задание: Выполнить на бумаге следующее упражнение по стилизации силуэта:

–по представлению проанализировать изображение человека в жанровой картине, плакате и знаке или логотипе

–нарисовать 3 силуэта фигуры, различных по степени детализации и стилизации

Занятие 5.2.

Тема: Фотоколлаж

Цель: Знакомство с приемами работы в растровом редакторе

Задачи: Знакомство с интерфейсом растровой программы и основными действиями (создать, открыть, сохранить и сохранить как); инструментами навигации и выделения, приемами работы с палитрой Слои; приемами выделения, перемещения и масштабирования; приемами копирования выделений и слоев; приемами работы со слой-масками кистью и градиентом; приемами общего редактирования цвета, тона в корректирующих слоях (Яркость-Контрастность, Цветовой тон/ Насыщенность) и резкости (Контурная Резкость).

Задание: Выполнить в программе Adobe Photoshop Elements тематический фотоколлаж, например, на тему путешествий или школьную тематику. Задание может быть выполнено в виде постера, страницы фотоальбома, фото-открытки или фотоплаката

Самостоятельная работа: в любом редакторе выполнить фотооткрытку, оформить паспарту и сделать надпись

Раздел 6. Шрифтовая и комбинированная композиция

Занятие 6.1.

Тема: Типографика

Цель: Изучение выразительных средств, используемых при работе со шрифтами

Задачи: Формирование выразительного силуэта шрифта в соответствии с его назначением

Задание: Выполнить на бумаге следующее задание:

- написать одно и то же слово трижды разным шрифтом в соответствии с назначением – основной текст, заголовок, подпись
- изменить силуэт заголовка, расположив его, например, по кривой или дуге

Занятие 6.2.

Тема: Прикладная графическая композиция

Цель: Знакомство с приемами редактирования растрового изображения

Задачи: Знакомство с приемами работы с цветом (настройка баланса цвета, команда Заменить цвет); с приемами работы со шрифтами

Задание: Выполнить в программе Adobe Photoshop Elements поздравительную открытку, объявление или стенгазету

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы учебного предмета компьютерная графика 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;
- знание основных понятий «растровая графика» и «векторная графика»
- знание способов сохранения изображений в файлах растрового и векторного формата;
- умение находить образно-графические решения для каждой творческой задачи в соответствии со стилистикой вида прикладной композиции;
- навыки работы в графических редакторах:
 - выделение, копирование и дублирование, перемещение, вращение и трансформация
 - создание и редактирование контуров, изменение заливок и обводок
 - редактирование клипартов и коллажирование
 - работа в слоях, с корректирующими слоями и слоями-масками
 - общее редактирование тона и цвета в растровом редакторе

V. 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.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

Контрольный урок - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени). Оценка качества реализации программы осуществляется в виде творческой презентации на последнем занятии учебного курса.

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде контрольного урока (творческого просмотра) по окончании первого и второго полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании

четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Критерии оценок

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

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

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

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

VI. Методическое обеспечение учебного процесса.

Методические рекомендации преподавателям.

Предложенные в настоящей программе темы заданий по «Курсу прикладной композиции» следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики.

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

Перед выполнением практического задания на компьютере детям предлагаются упражнения с использованием тех приемов и выразительных средств, которые понадобятся для выполнения этой работы. Работа на компьютере не превышает 1,5 часов учебного времени в один день и чередуется с работой художественными материалами на столах или мольбертах.

Примерный план занятия (4 академических часа):

1. Повторение приемов и методов, освоенных на предыдущем занятии, проверка самостоятельной домашней работы и объявление новой темы
2. Вводная беседа по теме курса прикладной композиции
3. Выполнение кратковременных упражнений по прикладной композиции, сбор материала для основного задания
4. Объяснение учебных задач по практическому заданию
5. Выполнение упражнения, эскиза (или макета) практического задания (бумага, карандаш)
6. Объяснение теории по компьютерной графике, необходимой для выполнения данной темы
7. Объяснение и демонстрация приемов и методов первого этапа выполнения работы в графическом редакторе
8. Выполнение детьми данного этапа на компьютере
9. Объяснение и демонстрация новых инструментов, эффектов, приемов и методов для второго этапа выполнения работы в графическом редакторе
10. Выполнение детьми данного этапа на компьютере
11. Так же для следующего этапа работы
12. По завершении практической работы – подведение итогов, повторение основных положений в теории компьютерной графики и теории прикладной композиции, анализ выразительности работ, выставление оценок

После объяснения учителем общей для всех темы начинается индивидуальная работа с каждым учеником. Учитель помогает определиться с темой и отобрать необходимый для работы материал.

Поэтапное объяснение технического и художественного материала позволяет использовать более разнообразные приемы и не перегружает учащихся, кроме того позволяет педагогу контролировать весь процесс и вести его для всех в одном темпе, учитывая при этом особенности каждого ученика.

Часть методов и приемов работы показываются учителем предварительно, другие выполняются учениками одновременно с учителем. Это позволяет всем детям, независимо от уровня

предварительной компьютерной подготовки, успешно справляться с заданием. Основные алгоритмы работы находятся под постоянным контролем педагога в течении всего занятия (создание, сохранение, импорт и экспорт), это обеспечивает стабильную работу всей группы.

Для изучения теории композиции автором разработаны такие учебные пособия, как «Виды графики» и «Выразительность графики». В помощь педагогам в приложении 30 размещен глоссарий по колористке из учебного комплекса «Цветоведение и колористика» Р.Х. Юсуповой, 2013 г., а также примеры поурочных планов (приложение 29) Освоению теории помогут наглядные пособия, пример которых приведен в приложениях к программе (приложение 1-7).

Для объяснения на уроках применяется наглядный материал как в электронном виде, так и в книжных иллюстрациях, буклетах и т.п., для знакомства с композиционными схемами активно применяется методический рисунок. В приложениях к программе размещены примеры выполнения учебных работ по курсу прикладной композиции (рисунки в приложениях с 8 по 12, компьютерная графика в приложениях с 13 по 20).

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Для самостоятельной работы предлагаются задания для закрепления полученных знаний и навыков в виде изучения графических редакторов, сбора материала, наблюдения, сравнения и анализа доступной прикладной графики, а также зарисовок или повторения в домашних условиях аудиторных упражнений. Проверка выполнения самостоятельных работ осуществляется в начале каждого занятия.

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.

Дидактические материалы

Для успешного результата в освоении программы по компьютерной графике необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблица по формообразованию;
- таблица по образованию ритма и метра;
- таблица по типографике;
- таблица по цветоведению;
- таблица по макетированию;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- презентационные материалы по тематике разделов;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- мультимедиафайлы по темам программы;
- работы учащихся из методического фонда школы;
- Интернет-ресурсы.

Средства обучения

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

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

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

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

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

VII. Список литературы и средств обучения

Список методической литературы

1. <http://clip-arty.com/>

2. <http://photoshopworld.ru/lessons/>
3. <http://www.danilidi.ru/photoshop/video-kurs-Free-Photoshop-training-download.html>
4. <http://www.photoshop-master.ru/>
5. OpenOffice.org: Теория и практика / И.Хахаев, В.Машков, Г.Голубкина и др. – М.: ALT Linux; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 318 с.: ил. – (Библиотека ALT Linux)
6. Photoshop для фотографа. Часть I: <http://www.photo-terra.ru/news/119216/>
7. Photoshop для фотографа. Часть II + файлы Лукьянова З. 2011: <http://www.photo-terra.ru/news/119217/>
8. Wilson Harvey: Лондон. 1000 графических элементов для создания неповторимого дизайна. Издательство: РИП-Холдинг. Серия: Книжки с картинками. ISBN 5-900045-71-4; 2005 г., 320 с.
9. А. Карпин. Фотография для начинающих: <http://www.photo-terra.ru/news/123064/>
10. Александр Ефремов. Современная черно-белая фотография. <http://www.photo-terra.ru/news/119443/>
11. Бондаренко Сергей Валериевич, Бондаренко Марина Юрьевна. Лучшие трюки и эффекты в Photoshop CS3, CorelDRAW X4, 3ds Max 2009 336 стр., с ил.; ISBN 978-5-8459-1432-3; формат 70x100/16; мягкий переплет; тип бумаги: офсетная; DVD-ROM; 2008, 3 кв.; Диалектика.
12. Владимир Пташинский CorelDRAW X5 на 100 % Изд-во: Питер, ISBN 978-5-4237-0007-2; 2011 г.
13. Квентин Ньюарк. Руководство по дизайну. Издательство: АСТ, Астрель. Серия: Руководство по дизайну. ISBN: 5-17-032331-X, 5-271-12206-9, 2-88046-539-7; 2005. - 256 с.
14. Костромин В.А. OpenOffice.org – открытый офис для Linux и Windows. –Спб.: БХВ-Петербург, 2002
15. Лакшми Бхаскаран. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре. Издательство: Арт-Родник, ISBN 978-5-9561-0154-4, 5-404-00022-1; 2007 г., 256 с.
16. Майкл Фриман Свет и освещение в цифровой фотографии Из-во: Хорошая книга, ISBN 978-5-98124-554-1; 2012 г.
17. Н.В. Макарова. Программа по информатике и ИКТ. Системно-информационная концепция. Спб.: Питер, 2007
18. О. Л. Голубева. Основы композиции. Учебное пособие. Москва 2001, «Изобразительное искусство», ISBN 5-85200-045-0.
19. Обучающее видео от производителей: <http://tv.adobe.com/show/learn-photoshop-elements-10/>
20. Паркер Роджер - Как сделать красиво на бумаге. Издательство: Символ-Плюс. Серия: Библиотека дизайнера. ISBN 5-93286-098-7, 978-5-93286-098-4, 1-933097-06-X; 2008 г., 384 с.
21. Ретушь портретов с помощью Photoshop для фотографов: <http://www.photo-terra.ru/news/122654/>
22. Светлана Пожарская «Школа фотографа»: <http://www.photo-terra.ru/news/120304/>
23. Соловьева В.В. Компьютерная графика для художников и дизайнеров. Первое знакомство. - Нальчик, 1997. -19 с.
24. Соловьева В.В. Компьютерная графика для художников и дизайнеров. Введение в компьютерную графику.-Нальчик, 2004.-16 с.
25. Справка от производителей по Adobe Photoshop Elements: <http://helpx.adobe.com/ru/photoshop-elements.html>
26. Стив Кэплин 100% Photoshop. Коллажи без фотографий, Изд-во: Рид Групп, ISBN 978-5-4252-0695-4; 2012 г.
27. Т. М. Третьяк, Л. А. Анеликова Photoshop. Творческая мастерская компьютерной графики (+ DVD-ROM) Изд-во: Солон-Пресс ISBN 978-5-91357-085-5; 2010 г.

28. Тони Саттон, Брайд Виллен. Гармония цвета. Полное руководство по созданию цветовых комбинаций. Издательство: АСТ, Астрель; Серия: Гармония цвета, ISBN 5-17-027219-7, 5-271-10361-7, 1-59253-031-1; 2004 г., 216 с.
29. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика / В.Б.Устин. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 254, (2) с.: ил.
30. Хембри Райн. Самый полный справочник. Графический дизайн. Издательство: АСТ, Астрель, ISBN 978-5-17-053245-2, 978-5-271-20771-6, 978-1-59253-259-9; 2008 г., 192 с.
31. Шнейдеров В. Фотография, реклама, дизайн на компьютере. Самоучитель (+CD). –Спб.: Питер, 2002. – 320 с.: ил.
32. Элис Туэмлоу. Графический дизайн. Фирменный стиль, новейшие технологии и креативные идеи. Издательство: Астрель, АСТ ISBN 5-17-041011-5, 5-271-15392-4, 2-940361-07-X; 2006 г., 256 с.
33. Эльвира Вашкевич PowerPoint 2007. Эффективные презентации на компьютере Из-во: Питер, ISBN 978-5-91180-796-2; 2008 г.

Список учебной литературы

1. OpenOffice.org: Теория и практика / И.Хахаев, В.Машков, Г.Голубкина и др. – М.: ALT Linux; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 318 с.: ил. – (Библиотека ALT Linux)
2. Костромин В.А. OpenOffice.org – открытый офис для Linux и Windows. –Спб.: БХВ-Петербург, 2002
3. Лекции по растровой графике: GIMP и Adobe Photoshop. / Т.А.Панюкова.. - Изд-во: Либроком, 2010. – 210 с.: ил.
4. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика / В.Б.Устин. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 254, (2) с.: ил.
5. Шнейдеров В. Фотография, реклама, дизайн на компьютере. Самоучитель (+CD). –Спб.: Питер, 2002. – 320 с.: ил.
6. <http://www.grafik.org.ru/>
7. <http://www.artprojekt.ru>
8. <http://www.artlib.ru>
9. <http://pointart.ru>

VI. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ.

Оценка качества реализации ДПП «Живопись» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в школьную документацию (классный журнал). В них учитываются:

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время домашней работы;
- темпы продвижения.

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

В качестве средств текущего контроля успеваемости Школой могут использоваться контрольные работы, практическая работа, устные опросы (как индивидуальные, так и фронтальные), письменные работы, тестирование, доклады, викторины, самостоятельная работа, просмотры, аудиторные и творческие работы обучающихся.

Промежуточная аттестация является основным видом контроля учебной работы обучающихся по ДПП «Живопись». Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются Школой самостоятельно на основании ФГТ и проводится в соответствии с локальным актом школы: «Положением по организации текущего контроля успеваемости, порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области изобразительного искусства «Живопись».

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий в соответствии с графиком образовательного процесса, обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе обучения.

Промежуточная аттестация проводится в форме:

- контрольных уроков;
- зачетов;
- экзаменов.

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в форме письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок, викторин и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодовых учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании Школы.

Итоговая аттестация обучающихся по ДПП «Живопись» представляет собой вид контроля (оценки) освоения выпускниками ДПП «Живопись» в соответствии с ФГТ, установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации ДПП «Живопись», а также срокам ее реализации.

Порядок и форма проведения итоговой аттестации обучающихся представлена в Приказе

Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 г. № 86 «Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств».

Требования к выпускным экзаменам определяются Школой самостоятельно. К итоговой аттестации допускаются выпускники, освоившие ДПП «Живопись» в полном объеме, прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по предметам:

- 1) Композиция станковая;
- 2) История изобразительного искусства.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:

- знание основных художественных школ, исторических периодов развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;
- знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров изобразительного искусства;
- знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-выразительные возможности;
- навыки последовательного осуществления работы по композиции;
- наличие кругозора в области изобразительного искусства.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно. Фонды оценочных средств, включают типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам ДПП «Живопись» и ее учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускником знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области изобразительного искусства.

Порядок выставления оценок:

Текущая отметка выставляется в классный журнал.

По итогам промежуточной аттестации выставляются полугодовые и годовые отметки, которые заносятся в общешкольную ведомость по классам.

Контрольные мероприятия по оценке знаний и умений, обучающихся в Школе проводятся в соответствии с учебным планом и образовательной программой.

Оценка, полученная на экзамене (в том числе и неудовлетворительная), заносится в экзаменационную ведомость. По завершении всех экзаменов допускается передача экзамена, по которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Условия передачи и повторной сдачи экзамена определены в локальном нормативном акте Школы.

В Школе разработаны критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с настоящими ФГТ. Критерии оценок отражаются в образовательной программе на учебный предмет.

Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют:

- определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой по учебному предмету;
- оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- оценить обоснованность изложения ответа;
- оценить уровень приобретенных знаний, умений и навыков, в т.ч. исполнительских, в процессе освоения/по завершению освоения ДПП «Живопись».

Оценка «отлично» ставится при прекрасном демонстрировании приобретенных знаний, умений и навыков во всех предметных областях, по всем учебным предметам.

Оценка «хорошо» выставляется при хорошем, достаточном уровне демонстрирования приобретенных знаний, умений и навыков во всех предметных областях, по всем учебным предметам.

Оценка «удовлетворительно» ставится при слабом, но достаточно удовлетворительном демонстрировании приобретенных знаний, умений и навыков во всех предметных областях, по всем учебным предметам.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если учащийся отказывается отвечать на вопросы, или дает неудовлетворительный ответ, показывающий незнание материала, демонстрирует очень слабый уровень приобретенных знаний, умений и навыков во всех предметных областях, по всем учебным предметам.

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: «5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «н/а». Использование минусов при выставлении оценок «5», «4», «3» допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям. Такая система дает возможность более конкретно отметить достижения обучающихся вовремя проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Использование плюсов при выставлении оценок «4», «3» допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются по каждому учебному предмету.

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкалу: «5»; «4»; 3»; «2». Такая система дает возможность более конкретно отметить достижения обучающихся вовремя проведения итоговой аттестации.

В соответствии с уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Кургана «Детская художественная школа им. В. Ф. Илюшина» для аттестации успеваемости обучающихся установлена следующая балльная система:

Дифференцированная – четырех балльная:

«5» (отлично);

«4» (хорошо);

«3» (удовлетворительно);

«2» (неудовлетворительно);

(допускается «+», «-»);

зачетная (недифференцированная) система оценок (зачет, незачет).

Рисунок (ПО.01.УП.01.)

Оценка 5 «отлично» предполагает:

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

Рисунок (ПО.01.УП.01.)

Оценка 5 - «отлично» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям в промежуточной аттестации.

Оценка 4 «хорошо» допускает:

- некоторую неточность в компоновке;

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

Оценка 4 + «хорошо» допускает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

Оценка 4 - «хорошо» допускает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям в промежуточной аттестации.

Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает:

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

Оценка 3 + «удовлетворительно» предполагает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

Оценка 3 - «удовлетворительно» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям в промежуточной аттестации.

Живопись (ПО.01. УП.02.)

Оценка 5 «отлично» предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
- умелое использование выразительных особенностей применяемого живописного материала;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в работе;
- умение грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов;
- умение обобщать работу и приводить ее к целостности;
- творческий подход.

Оценка 5 - «отлично» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям в промежуточной аттестации.

Оценка 4 «хорошо» допускает:

- некоторую неточность в компоновке, цвето-тональном решении;
- небольшие недочеты в колористическом решении;
- незначительные нарушения в последовательности работы цветом, как следствие, незначительные ошибки в передаче цветотональных отношений;
- некоторую дробность и небрежность работе.

Оценка 4 - «хорошо» допускает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям в промежуточной аттестации.

Оценка 4 + «хорошо» допускает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает:

- грубые ошибки в цвето-тональном решении;
- неумение самостоятельно вести живописную работу;

- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в цветотональном решении работы;
- однообразное использование живописных приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе.

Оценка 3 - «удовлетворительно» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям в промежуточной аттестации.

Оценка 3 + «удовлетворительно» предполагает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

Композиция станковая (ПО.01.УП.03.)

Оценка 5 «отлично» предполагает:

- ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

Оценка 5 - «отлично» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 4 «хорошо» допускает:

- ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

Оценка 4 - «хорошо» допускает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 4 + «хорошо» допускает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает:

- ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

Оценка 3 - «удовлетворительно» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям в промежуточной аттестации.

Оценка 3 + «удовлетворительно» предполагает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

Беседы об искусстве (ПО.2.УП.01.)

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;

Оценка 5 - «отлично» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 4+ «хорошо» допускает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

Оценка 4 - «хорошо» допускает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 3 + «удовлетворительно» предполагает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

Оценка 3 - «удовлетворительно» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

«4» (хорошо) - 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) - 50% - 69% правильных ответов.

Устный опрос. Проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.

Оценка 5 «отлично» предполагает:

- учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

Оценка 4 «хорошо» допускает:

- учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает:

- учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

Оценка 5 - «отлично» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 4 + «хорошо» допускает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

Оценка 4 - «хорошо» допускает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 3 - «удовлетворительно» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 3 + «удовлетворительно» предполагает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

Подготовка творческого проекта. Форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой композиции.

Оценка 5 «отлично» предполагает:

- учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;

Оценка 4 «хорошо» допускает:

- учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает:

- тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

Оценка 5 - «отлично» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 4 - «хорошо» допускает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 4 + «хорошо» допускает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

Оценка 3 - «удовлетворительно» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 3 +«удовлетворительно» предполагает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

История изобразительного искусства (ПО.02.УП.02.)

Оценка 5 «отлично» предполагает:

- Легко ориентируется в изученном материале.
- Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
- Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
- Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
- Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.
- Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо» допускает:

- Легко ориентируется в изученном материале.
- Проявляет самостоятельность суждений.
- Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
- Выполнены практические работы не совсем удачно.
- При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает:

- Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
- Ответ носит в основном репродуктивный характер.
- Практические работы выполнены не эстетично, небрежно, с ошибками.
- Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

Оценка 5 - «отлично» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 4 -«хорошо» допускает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 4 +«хорошо» допускает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

Оценка 3 +«удовлетворительно» предполагает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

Оценка 3 -«удовлетворительно» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Пленэр (ПО.03.УП.01.)

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.

Оценка 5 - «отлично» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 4 + «хорошо» допускает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

Оценка 4 - «удовлетворительно» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 3 - «удовлетворительно» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 3 + («удовлетворительно») предполагает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

Скульптура (В.01.УП.1.)

Оценка 5 «отлично» предполагает:

- передача цельности и законченности в работе;
- умение строить сложные пластические композиционные решения;
- грамотно передавать выразительность силуэта, пластического построения композиции, ее образного решения в круглой скульптуре и в рельефе.
- грамотно передавать пропорции и объем предметов;
- находить образное, пластическое решение постановки;
- свободно владеть техникой и материалом;
- свободно владеть передачей объема предметов;
- творческий подход.

Оценка 4 «хорошо» допускает:

- небольшие недочеты в конструктивном построении;

- незначительные нарушения в последовательности работы в материале, незначительные ошибки в передаче пропорциональных отношений;
- некоторую дробность и небрежность скульптуры.

Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести работу;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и пластическом решении работы;
- однообразное использование скульптурных приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе.

Оценка 5 - «отлично» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 4 - «хорошо» допускает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 4 + «хорошо» допускает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

Оценка 3 - «удовлетворительно» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 3 + «удовлетворительно» предполагает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

Композиция графическая (В.02.УП.02.)

Оценка 5 «отлично» предполагает:

- ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

Оценка 4 «хорошо» допускает:

- ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает:

- ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

Оценка 5 -«отлично» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 4 +«хорошо» допускает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

Оценка 4 - «хорошо» допускает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 3 + «удовлетворительно» предполагает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

Оценка 3 - «удовлетворительно» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Компьютерная графика (В.03.УП.03.)

Оценка 5 «отлично» предполагает:

- ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

Оценка 4 «хорошо» допускает:

- ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает:

- ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

Оценка 5-«отлично» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 4 -«хорошо» допускает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 4 +«хорошо» допускает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

Оценка 3 - «удовлетворительно» предполагает:

- Использование минусов при выставлении оценки допускается при мелких, незначительных несоответствиях оценочным критериям, в промежуточной аттестации.

Оценка 3+ «удовлетворительно» предполагает:

- Использование плюсов при выставлении оценок допускается в рамках похвалы за проявленные успехи обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.

VII. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности разрабатывается Школой на каждый учебный год самостоятельно, утверждается приказом директора и является неотъемлемой частью ДПП «Живопись» и отражается в общем плане работы учреждения в соответствующих разделах.

Цель программы: создать комфортно-развивающую, образовательную среду для обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, а также духовно нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления личности.

Задачи программы:

- выявить и развить одаренных детей в области искусства;
- организовать творческую деятельность обучающихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад и др.);
- организовать посещение обучающимися учреждений культуры и организаций (выставочных залов, музеев и др.);
- организовать творческую, культурно-просветительскую деятельность совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
- использовать в образовательном процессе образовательные технологии, основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития изобразительного искусства и образования;

- организовать эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся;
- построить содержание ДПП "Живопись" с учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации.

Творческая, методическая и культурно-просветительная деятельность обучающихся и преподавателей Школы осуществляется в счет времени, отведенного на внеаудиторную работу обучающихся.

Программа творческой и просветительской деятельности Школы является составной частью ДПП «Живопись» Школы, нормативно-правовым документом, регулирующим конкурсно - фестивальную деятельность педагогического коллектива.

Содержание творческой и культурно – просветительской деятельности направлено на:

- развитие мотивации личности обучающегося к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия обучающегося;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим и культурным ценностям;
- совершенствование изобразительного мастерства обучающихся, посредством участия в конкурсно - выставочных мероприятиях;
- профилактику асоциального поведения;
- взаимодействие преподавателя с семьей.

Основные направления творческой и культурно-просветительской деятельности:

Общешкольные мероприятия: Школьные выставки лучших работ учащихся по итогам 1 и 2 полугодия Художественного отделения; Интерактивные Школьные выставки лучших работ учащихся по итогам 1 и 2 полугодия Подготовительного отделения; Интерактивные Школьные выставки Подготовительного отделения по заданиям, преподавателям; Школьная выставка экзаменационных работ учащихся Художественного отделения; Городская акция «Раскрась свой город» г. Курган

Городские мероприятия: Городская акция «Раскрась свой город» г. Курган, Городские выставки в городских библиотеках им. Л. Куликова, Н. Островского; Городская выставка приуроченная к Дню города, к Дню Победы в ВОВ.

Областные мероприятия: Областная олимпиада по истории изобразительного искусства, г. Курган, КОКК; Региональная выставка-конкурс Юных художников «Зауральская палитра» г. Курган

Всероссийские мероприятия: Всероссийский конкурс рисунка и живописи натурного рисования «Традиции», г. Липецк; Всероссийский конкурс детского художественного творчества им. А.Э. Тюлькина, г. Уфа; Всероссийская культурно-просветительская акция для одаренных детей «Всероссийский фестиваль «УНИКУМ»» организаторы Министерство культуры Российской Федерации г. Санкт-Петербург; Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» г. Москва; Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» г. Москва.

Международные мероприятия: Международная выставка-конкурс детского и юношеского художественного творчества «Рождественская», г. Тобольск; Международный конкурс «Битолла», Македония; Международный конкурс живописи и графики «На своей земле» Республика Беларусь; участие в фестивалях, мастер – классах, творческих проектах, выставках, конкурсах; посещение обучающимися учреждений и организаций культуры (выставочных залов, музеев, творческих площадок и др.).

Праздничные мероприятия участие в тематических выставках, конкурсах, «Посвящение в художники», «Выпускной», Городская выставка приуроченная к Дню города.

Работа с родителями - просветительская работа среди родителей по вопросам художественно – эстетического образования и воспитания детей в форме родительских собраний, тематических бесед, встреч с интересными людьми, конкурсно - выставочные мероприятия Школы.

Информационная работа - публикации в средствах массовой информации, на сайте школы; оформление кабинетных и школьных стендов с фотографиями и итогами проведенных мероприятий; работа по повышению статуса и имиджа образовательного учреждения; социальное партнерство.

Методическая работа – основной вид образовательной деятельности, представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, преподавателями в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса.

Цель методической работы – создать единое образовательное пространство, обеспечивающего «сквозное» решение педагогических задач и индивидуализирующее образовательный путь учащегося в условиях обучения по предпрофессиональным программам.

Задачи:

- обеспечить качественные изменения в организации и содержании методической работы;
- предоставить каждому участнику образовательного процесса возможность самоутверждения в наиболее значимых для него сферах, обеспечение личного роста;
- повышать педагогическое мастерство, распространить, обобщить и внедрить передовой педагогический опыт;
- повышать педагогическую квалификацию работников Школы;
- формировать у преподавателей потребность к занятию и самообразованию через участие в творческих группах, аттестацию, проведение творческих отчетов, открытых уроков;
- повышать качество образования посредством использования в работе новых информационных, художественно – педагогических технологий;
- создать условия для раскрытия способностей и творческого потенциала обучающихся;
- внедрить в практику альтернативных и инновационных форм взаимодействия со школами ДШИ;
- оптимизировать формы распространения опыта школы (публикации, презентации, СМИ и т.д.);
- обновлять содержание образования и технологии обучения, в том числе развивающих, здоровьесберегающих, информационных, в условиях современного социального заказа.

Основные направления:

1 направление – аналитическое, с целью подготовки педагогического коллектива к эффективной деятельности, включает в себя: изучение потребностей педагогических кадров в повышении квалификации; анализ информации о результатах диагностических и мониторинговых исследований учебно-воспитательного процесса; анализ эффективности повышения квалификации преподавателей.

2 направление – организационно-педагогическое, направлено на обеспечение непрерывности профессионального образования преподавателей, состоящее из следующих компонентов: планирование и проведение методических мероприятий на школьном, городском уровнях; организация и координация работы методического совета; формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической, методической и др.); организация взаимодействия с организациями СПО и ВО. подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров-практикумов, презентации опытов, направленные на трансляцию и обмен практическим опытом педагогических работников в аспекте решения актуальных проблем в художественном образовании.

3 направление – учебно-методическое, направленное на методическое сопровождение деятельности преподавателей по созданию условий эффективной педагогической деятельности: прогнозирование; выявление и распространение лучших образцов педагогической деятельности; составление учебных, учебно-тематических планов и программ по предметам; участие в аттестации педагогических работников. Вся методическая работа ведется по планам и направлена на качественное обеспечение образовательного процесса и успешную его реализацию, а также на повышение квалификации и профессионализма преподавателей.

Планы:

План работы Методического совета;

План работы Педагогического совета;

План проведения методических мероприятий (совещания, открытый урок, доклад, презентация);
план мероприятий по повышению квалификации преподавателей и др.

4 направление – Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и 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 «Живопись». Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно - библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

5 направление - Реализация методической работы основывается на материально-технической базе Школы, которая соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Имеется в наличии минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения, который 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, натюрмортный фонд, методический фонд, компьютерный класс на 10 обучающихся.

Методическая деятельность также включает в себя написание рецензий на посещение культурного (творческого) мероприятия, просмотра, выставки, мастер-класса. Кроме этого, в программу методической деятельности входит участие обучающихся в семинарах, мастер классах, форумах, конференциях, в различных формах (в качестве докладчика или в составе творческого коллектива, в качестве слушателя, форма тезисов, с иллюстративным материалом). Реализация образовательных программ в области искусств обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным предметам. В образовательном процессе используются учебники, учебно-методические пособия, хрестоматии, видеоматериалы и другие учебно - методические материалы, перечень которых содержится в программах учебных предметов. Школа обладает правом использования творческих работ, выполненных обучающимися в процессе освоения образовательных программ в области искусств, в методической деятельности, если иные условия не оговорены договором между Школой и родителями (законными представителями) обучающихся. Право использования Школы творческих работ, выполненных обучающимися в процессе освоения образовательных программ в области искусств, отражено в уставе Школы. Данное использование допускается только в научных, методических, учебных или культурных целях, не связанных с извлечением прибыли (если иное не предусмотрено договором), при обязательном указании имени автора (авторов).

Организация методической работы

№ пп	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Педагогический совет	Не менее 4-х раз в год	Директор, Заместитель директора
2.	Методический совет	Не менее 4 раз в год	Директор, Заместитель директора
3.	Работа преподавателей над темой самообразования (открытые уроки, доклады, презентации и пр.)	По плану методических мероприятий	Преподаватели
4.	Взаимопосещение уроков	Не менее 2 –х раз в полугодие	Преподаватели, Заместитель директора по УВР
5.	Проведение, участие и посещение семинаров, конференций, мастер -классов.	По плану	Директор, Заместитель директора

6.	Работа с молодыми и новыми кадрами	По плану	Директор, назначенные наставники
7.	Кураторская работа	В течение года	Директор, заместитель директора по УВР
8.	Повышение квалификации преподавателей (семинары, конференции, курсы)	По плану	Директор, заместитель директора по УВР
9.	Организация и проведение мероприятий по подготовке к аттестации педагогических работников	По плану	Директор, заместители директора по УВР
10.	Проведение методических консультаций для преподавателей	В течение года	Заместители директора по УВР
11.	Участие преподавателей в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы Школы	В течение года	Преподаватели, заместители директора по УВР
12.	Разработка программно методических и учебно – методических материалов (разработка рабочих программ и т.д.)	В течение года	Преподаватели, Заместитель директора по УВР
13.	Пополнение методического фонда школы	В течение года	Директор, Заместитель директора по УВР, преподаватели
14.	Мониторинг программно - методического сопровождения образовательного процесса	В течение года	Заместитель директора по УВР, преподаватели

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается освоением дополнительных профессиональных ОП в объеме не менее 16 часов, не реже чем один раз в три года в образовательных учреждениях, имеющие лицензию на осуществление данного вида образовательной деятельности.

Обеспечение непрерывности профессионального роста преподавателей, состоит из следующих компонентов: планирование и проведение методических мероприятий на школьном, городском уровнях; участие в городских, областных семинарах и конференциях; организация и координация работы Методического совета Школы; организация наставнической деятельности; формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической, методической и др.); организация взаимодействия с СПУЗами, ВУЗами, участие в мастер - классах; подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров-практикумов, презентации опытов, направленные на трансляцию и обмен практическим опытом педагогических работников в аспекте решения актуальных проблем в художественном образовании; систематичность повышения квалификации в централизованных формах; аттестация педагогических работников; творческая деятельность преподавателей.

Прогнозируемый результат: создание в школе ситуации успеха для развития способностей каждого обучающегося, условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности преподавателей и совершенствования их творческой и педагогической деятельности, внедрение новых образовательных технологий, в том числе развивающих, здоровье

сберегающих и информационных приведут к обновлению содержания образования и технологии обучения в условиях современного социального заказа, повысят качество образования и авторитет школы. Разработанная Школой Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись» обеспечит достижение обучающимися высоких результатов освоения дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» в соответствии с ФГТ.

Программа является ступенью для получения профессионального художественного образования, успешное освоение программы «Живопись» в соответствии с ФГТ, даст перспективу выпускникам, решившим связать свою жизнь с изобразительным творчеством продолжить дальнейшего обучения в Свердловском художественном училище имени И.Д. Шадра; Уральской государственной архитектурно-художественной академии; Екатеринбургской академии современного искусства; Российском государственном профессионально-педагогическом университете, Омском государственном пединституте, Нижне - Тагильском государственном пединституте; Магнитогорском государственном университете и других учебных заведениях художественной направленности.