

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2 города Астрахани»

Принято:
на педагогическом совете
Протокол
№ 1 от «27» 08 2021 г.

Утверждаю:
Директор МБУДО
«ДШИ № 2 г. Астрахани»
_____ Т. В. Гончарова
приказ МБУДО
«ДШИ № 2 г. Астрахани»
№ 3204/п от «27» 08 2021 г.

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа в области
изобразительного искусства

«Изобразительное искусство»
в возрасте с 10 лет

Составители: Черемская Н.М.,
Бикбаева С.А.

г. Астрахань
2021

Рецензия

на Дополнительную общеразвивающую программу в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» (для детей, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 лет и после 10 лет)

Программа «Изобразительное искусство» является одной из программ, определяющих содержание и организацию образовательного процесса в школе.

Программа «Изобразительное искусство» включает в себя программы по учебным предметам: «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая», «История изобразительного искусства», «Пленэр», «Скульптура», «Композиция прикладная», «Цветоведение».

Программа «Изобразительное искусство» рассчитана на обучающихся 10-16 лет. Средний школьный возраст наиболее благоприятен для развития творческого мышления. Данная категория обучающихся характеризуется тем, что особую значимость приобретает выполнение самостоятельных заданий и практических работ, становится важным результат деятельности.

Старший школьный возраст благоприятен для приобретения многообразных знаний о предметах, их свойствах и особенностях. Дети легко овладевают многочисленными навыками и умениями, учатся понимать то, что воспринимает глаз и рука, переживать чувства радости и огорчения. Занятия искусством позволяют обучающимся научиться видеть прекрасное и отражать это в изображении на бумаге, помогает определить свое место в жизни.

Программы по предметам, входящие в состав программы «Изобразительное искусство» построены с учетом физического, психического и социального уровней развития обучающихся.

Программа «Изобразительное искусство» учитывает потребности социума города Астрахани, способствует привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию и их эстетическому воспитанию. Данная программа призвана обеспечивать развитие значимых для образования, социализации, самореализации интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств, формирование у него устойчивого интереса к творческой деятельности.

Программа гарантирует достижение планируемых ею результатов освоения обучающимися комплекса необходимых знаний по содержащим её предметам, а также овладение определенным набором ключевых компетенций, что создает основу для дальнейшего самостоятельного успешного освоения учащимися новых знаний, умений, видов и способов художественной деятельности. Данный багаж достаточен для последующего профессионального роста одаренных детей, их поступления в средние и высшие учебные заведения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Рецензент: Бурлакова Татьяна Николаевна, преподаватель спец. дисциплин Астраханского художественного училища им. П.А.Власова.

Бурлакова Т.Н.
Заведующий кафедрой
специальной подготовки по курсам
Татьяна Николаевна

Бурлакова Т. Н. *Бурлакова*

Рецензия

на Дополнительную общеразвивающую программу в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» (для детей, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 лет и после 10 лет)

Программа «Изобразительное искусство» является одной из программ, определяющих содержание и организацию образовательного процесса в школе.

Программа «Изобразительное искусство» включает в себя программы по учебным предметам: «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая», «История изобразительного искусства», «Пленэр», «Скульптура», «Композиция прикладная», «Цветоведение».

Программа «Изобразительное искусство» рассчитана на обучающихся 10-16 лет. Средний школьный возраст наиболее благоприятен для развития творческого мышления. Данная категория обучающихся характеризуется тем, что особую значимость приобретает выполнение самостоятельных заданий и практических работ, становится важным результат деятельности.

Старший школьный возраст благоприятен для приобретения многообразных знаний о предметах, их свойствах и особенностях. Дети легко овладевают многочисленными навыками и умениями, учатся понимать то, что воспринимает глаз и рука, переживать чувства радости и огорчения. Занятия искусством позволяют обучающимся научиться видеть прекрасное и отражать это в изображении на бумаге, помогает определить свое место в жизни.

Программы по предметам, входящие в состав программы «Изобразительное искусство» построены с учетом физического, психического и социального уровней развития обучающихся.

Программа «Изобразительное искусство» учитывает потребности социума города Астрахани, способствует привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию и их эстетическому воспитанию. Данная программа призвана обеспечивать развитие значимых для образования, социализации, самореализации интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств, формирование у него устойчивого интереса к творческой деятельности.

На обучение по программе «Изобразительное искусство» проводится прием всех желающих в порядке очереди, независимо от развития их творческих способностей. При достаточном уровне развития творческих способностей ребенка, возможен его перевод с дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства на обучение по предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства.

Освоение обучающимися программы «Изобразительное искусство» завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением.

Рецензент: Гейер Анна Иосифовна,
преподаватель художественного отделения МБУДО "ДШИ № 2 г. Астрахани",
преподаватель высшей квалификационной категории.

Гейер А. И.

Директор

Н. В. Гончарова

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка
2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы
3. Учебный план
4. График образовательного процесса
5. Программы учебных предметов
6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения обучающимися образовательной программы
7. Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения
8. Список литературы

1. Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» (для детей, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 лет и после 10 лет) (далее программа «Изобразительное искусство») разработана МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани» (далее - ДШИ № 2) в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы));

- Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41;

- учетом положений Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. №1726-р

- рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств от 21.11.2013 №191

- Уставом ДШИ № 2.

Программа «Изобразительное искусство» ДШИ № 2 является одной из программ, определяющих содержание и организацию образовательного процесса в школе.

Актуальность - программа «Изобразительное искусство» ДШИ № 2 учитывает потребности социума города Астрахани, способствует привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию и их эстетическому воспитанию. Данная программа призвана обеспечивать развитие значимых для образования, социализации, самореализации интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств, формирование у него устойчивого интереса к творческой деятельности.

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» ДШИ № 2 реализуется посредством:

- лично-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовное самоопределение ребенка, а также воспитание творчески мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира;

- вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию развития личности;

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания обучающихся;
- обеспечения при достаточном уровне развития творческих способностей ребенка, возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства на обучение по предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства.

Программа гарантирует достижение планируемых ею результатов освоения обучающимися комплекса необходимых знаний по содержащим её предметам, а также овладение определенным набором ключевых компетенций, что создает основу для дальнейшего самостоятельного успешного освоения учащимися новых знаний, умений, видов и способов художественной деятельности. Данный багаж достаточен для последующего профессионального роста одаренных детей, их поступления в средние и высшие учебные заведения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Цель – художественно-эстетическое развитие личности обучающегося, приобретение им в процессе освоения общеобразовательной программы художественно-практических и теоретических знаний, умений и навыков на основе усвоения универсальных учебных действий в области художественного творчества, набора ключевых компетенций.

Задачи:

1. Образовательные:

- формирование умений и навыков владения художественными материалами;
- формирование умения выражения красоты окружающей действительности посредством изобразительной деятельности;
- формирование у одаренных детей профессионального багажа, позволяющего в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

2. Развивающие:

- развитие художественного восприятия действительности;
- развитие творческих способностей;
- развитие наблюдательности и зрительной памяти.

3. Воспитательные:

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности;
- воспитание эмоционально-нравственной отзывчивости;
- воспитание профессиональной требовательности к себе.

4. Формирование компетенций:

1. Социально-общественных:

- воспитание любви к своему народу, своему краю, своей Родине;
- воспитание готовности самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом.

2. Общекультурных:

- формирование эстетических взглядов;
- формирование нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;

- формирование умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- воспитание интереса и любви к искусству;
- воспитание уважения к труду художника, к природе и истории родного края;
- развитие творческого мышления;
- воспитание трудолюбия.

3. Коммуникативных:

- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;
- формирование уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам.

4. Учебно-познавательных:

- формирование навыков последовательной работы над творческой задачей;
- формирование умения планировать свою домашнюю работу;
- формирование умения самостоятельно осуществлять контроль за своей учебной деятельностью, давать объективную оценку своему труду;
- развитие личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации;
- развитие художественно-творческой активности;
- формирование понимания причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

5. Здоровьесберегающих:

- формирование знаний по правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

6. Информационных:

- формирование умения пользоваться литературным, информационным и иллюстративным материалом.

Программы учебных предметов, составляющие «Изобразительное искусство» ДШИ № 2, учитывают возрастные (для обучающихся 10-16 лет), психологические и физиологические особенности обучающихся, роль и значение видов деятельности, форму общения для определения целей образования и воспитания, путей их достижения, служат сохранению единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.

Программа «Изобразительное искусство» ДШИ № 2 имеет **художественную направленность.**

Срок освоения, объём программы

Срок освоения программы «Изобразительное искусство» составляет 4 года, 34 учебные недели в год, объем учебной нагрузки -10 часов в неделю.

При реализации программы «Изобразительное искусство» со сроком обучения 4 года общий объем аудиторной нагрузки составляет 1360 часов, объем пленэрных занятий – 112 часов.

Предметные области (ПО) состоят из учебных предметов (УП):

ПО.1. Учебные предметы художественно-творческой подготовки:

- УП.1.1. Рисунок - 306 часов (аудиторные занятия),
- УП.1.2. Живопись - 272 часов (аудиторные занятия),
- УП.1.3. Композиция станковая - 272 часов (аудиторные занятия);
- УП.1.4. Цветоведение - 34 часа (аудиторные занятия);
- УП.1.5. Скульптура - 136 часов (аудиторные занятия);
- УП.1.6. Композиция прикладная – 204 часа (аудиторные занятия);
- УП.1.7. Пленэр – 112 часов.

ПО.2. Учебный предмет историко-теоретической подготовки:

- УП.2.1. История изобразительного искусства - 136 часов (аудиторные занятия).

Программа «Изобразительное искусство» ДШИ № 2 включает в себя программы по учебным предметам: «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая», «История изобразительного искусства», «Пленэр», «Скульптура», «Композиция прикладная», «Цветоведение».

Подбор программ согласован с учебным планом ДШИ № 2.

Возрастные особенности обучающихся

Программа «Изобразительное искусство» ДШИ № 2 рассчитана на обучающихся 10-16 лет. Это средний (10-15 лет) и старший школьный возраст (15-16 лет).

Средний школьный возраст наиболее благоприятен для развития творческого мышления. Данная категория обучающихся характеризуется тем, что особую значимость приобретает выполнение самостоятельных заданий и практических работ, становится важным результатом деятельности.

Старший школьный возраст благоприятен для приобретения многообразных знаний о предметах, их свойствах и особенностях. Дети легко овладевают многочисленными навыками и умениями, учатся понимать то, что воспринимает глаз и рука, переживать чувства радости и огорчения. Занятия искусством позволяют обучающимся научиться видеть прекрасное и отражать это в изображении на бумаге, помогает определить свое место в жизни.

Программы по предметам, входящие в состав программы «Изобразительное искусство» ДШИ № 2 построены с учетом физического, психического и социального уровней развития обучающихся.

Формы и методы организации уроков:

Форма обучения по программе «Изобразительное искусство» ДШИ № 2 очная.

Форма урока:

- коллективная (фронтальная),
- индивидуальная (самостоятельная работа учащихся),
- выставка.

Форма подачи материала:

- объяснение,
- беседа,
- мастер – класс,

- посещение выставок и музеев,
- демонстрация репродукций картин художников,
- демонстрация видеоматериала.

Методы организации урока:

- объяснительно – иллюстративный,
  - репродуктивный,
  - частично – поисковый;
- самостоятельная познавательная деятельность (работа над эскизами по композиции, докладами по истории искусства).

Виды уроков:

- комбинированный урок;
- урок-экскурсия;
- урок-зачет;
- урок- работа в мастерской;
- мастер-класс;
- урок-практикум (на пленэре).

Основу программы составляют предметы «Рисунок», «Живопись», «Композиция станковая», «История изобразительного искусства», «Пленэр», «Скульптура», «Цветоведение», «Композиция прикладная». В образовательном процессе все учебные предметы дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися.

Учебный предмет «Рисунок» - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом. 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.

Основу общеразвивающей программы по предмету «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям.

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.

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. В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир.

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.

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.

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.

Учебный предмет «Скульптура» дает возможность расширить и дополнить образование детей в области изобразительного искусства. Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире. Особенностью данной программы является сочетание традиционных приемов лепки пластилином, глиной, соленым тестом с современными способами работы в разных пластических материалах, таких, как пластика, скульптурная масса, что активизирует индивидуальную творческую деятельность учащихся.

Программа предмета «Цветоведение» состоит из двух разделов — графики и цветоведение, это два направления в содержании учебного предмета в каждой возрастной категории.

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки.

Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из разных разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого интереса к изобразительной деятельности.

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» направлена на создание условий для познания обучающимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к национальной культуре.

Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной темой, содержанием которой являются задания, составленные исходя из возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности. В заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся организовать композиционную плоскость, соотносясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с традиционными видами ремесел также играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение.

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных работ. По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися предметов образовательной программы

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.

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.

Результатом освоения программы «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, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

Результатом освоения программы «История изобразительного искусства» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- 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.

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.

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

- Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».
- Знание оборудования и различных пластических материалов.
- Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.
- Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.
- Умение работать с натуры и по памяти.
- Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи.
- Навыки конструктивного и пластического способов лепки.

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

- Знание различных видов изобразительного искусства.
- Знание основных жанров изобразительного искусства.
- Знание терминологии изобразительного искусства.
- Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.).
- Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе.
- Знание основных выразительных средств изобразительного искусства.
- Знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста,

соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии.

- Навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения.
- Навыки передачи формы, характера предмета.
- Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках.
- Наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного решения.
- Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности.
- Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции.
- Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности.

Требования к уровню подготовки обучающихся по предмету «Композиция прикладная»

- Знание основных понятий и терминологии в области декоративно - прикладного искусства и художественных промыслов.
- Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.
- Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.)
- Умение решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом.
- Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения художественного замысла.
- Умение работать с различными материалами.
- Умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования.
- Умение изготавливать игрушки из различных материалов.
- Навыки заполнения объемной формы узором.
- Навыки ритмического заполнения поверхности.
- Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.
- Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором.
- Навыки конструирования и моделирования из различных материалов.
- Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения.
- Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.

Условия реализации программы

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления личности ДШИ № 2 создаёт комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность:

- выявления и развития одаренных детей в области изобразительного искусства;
- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);
- организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (выставочных залов, музеев, театров, филармоний и др.);
- организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими детскими школами искусств;
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития изобразительного искусства и образования;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся;
- построения содержания программы «Изобразительное искусство» с учетом индивидуального развития детей;
- эффективного управления образовательным учреждением.

На обучение по программе «Изобразительное искусство» ДШИ № 2 проводится прием всех желающих (количество определяется рамками муниципального задания) в порядке очереди, независимо от развития их творческих способностей. Поступающий может представить самостоятельно выполненную художественную работу.

При достаточном уровне развития творческих способностей ребенка возможен его перевод с дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства на обучение по предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства.

Освоение обучающимися программы «Изобразительное искусство» завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением.

Материально-технические условия реализации учебного процесса

В ДШИ № 2 по каждому предмету программы имеется подборка учебной литературы для художественной школы в электронном виде, доступная всем обучающимся.

Для реализации программы «Изобразительное искусство» школа имеет: 6 учебных аудиторий, скульптурный класс, библиотеку, натюрмортный фонд, методический фонд.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Учебные аудитории для изучения учебных предметов «Рисунок», «Живопись», «Станковая композиция», обеспечены необходимой учебной мебелью: постановочными столиками, мольбертами, стульями, шкафами, магнитной доской, софитами, оформлены наглядными пособиями.

Скульптурный класс оснащен столами для обучающихся, специальными шкафами и стеллажами, стульями. Имеется муфельная печь.

Учебные аудитории для изучения учебных предметов: «История изобразительного искусства», «Композиция прикладная» - оснащены учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами), видеоборудованием, оформлены наглядными пособиями.

3. Учебный план

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство»

(для детей, поступающих в школу детскую школу искусств в возрасте 10 лет и после 10 лет)

Срок обучения: 4 года

№/№	наименование предметной области/учебного предмета	годы обучения (классы), количество аудиторных часов в неделю				промежуточная и итоговая аттестация (годы обучения, классы)
		I	II	III	IV	
I.	Учебные предметы художественно-творческой подготовки					
1.1	Рисунок	2	2	2	3	I, II, III, IV
1.2.	Живопись	2	2	2	2	I, II, III, IV
1.3.	Композиция станковая	2	2	2	2	I, II, III, IV
1.4	Цветоведение	1				I
1.5	Скульптура	1	1	1	1	
1.6	Композиция прикладная	1	2	2	1	
1.7	** Пленэр					I, II, III, IV
II.	Учебные предметы историко-теоретической подготовки					
2.1.	История изобразительного искусства	1	1	1	1	IV
	Всего часов:	10	10	10	10	

* Выпускники 4 класса считаются окончившими полный курс учебного заведения.

** Пленэр проводится в каникулярное время. Для проведения уроков по пленэру отводится 28 часов преподавательской работы на одну группу.

Примечание к учебному плану

Приобщение подрастающего поколения к различным видам искусств, постижение основ того или иного вида искусств требует предусматривать при реализации общеразвивающих программ аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия.

1. Основной формой аудиторных занятий являются групповые занятия.

2. Количественный состав обучающихся:

- при групповой форме занятий в среднем 10- 14 чел.,

3. Продолжительность академического часа может составлять от 40 до 45 мин.

4. Продолжительность учебного года 39 недель, из них 34 недели - учебные занятия. Продолжительность каникулярного времени не менее 4-х недель.
5. По всем предметам, включая предмет по выбору, обязательно проводится промежуточная аттестация: зачеты, контрольные уроки, устные опросы, тестирование, контрольные просмотры, выставки.
6. Оплата натуры из ст. 226.
7. Пленэр проводится в каникулярное время. (Оплата за пленэр – за часы сверх пед. нагрузки – разовыми часами). Для проведения уроков по пленэру отводится 28 часов преподавательской работы на одну группу.

4. График образовательного процесса

Приложение 1.

Срок обучения по программе «Изобразительное искусство» составляет 4 года, продолжительность учебного года - 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по четвертый классы составляет 34 недели.

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ основного общего образования.

Проведение пленэрных занятий обеспечивается в соответствии с графиком образовательного процесса. Занятия пленэром могут проводиться в течение 7 дней в мае или рассредоточено в различные периоды учебного года. Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 часов в год.

Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме групповых занятий (численностью от 10 человек).

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету.

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы. Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и художественными изданиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету.

5. Программы учебных предметов

Основу дополнительной общеразвивающей программы «Изобразительное искусство» в области изобразительного искусства составляют предметы:

- «Рисунок», «Живопись», «Композиция станковая», «Цветоведение»,
- «Скульптура», «Композиция прикладная», «Пленэр»,
- «История изобразительного искусства»

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2 города Астрахани»**

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области изобразительного искусства
«Изобразительное искусство»
в возрасте с 10 лет**

Предметная область ПО.01.

Учебные предметы художественно-творческой подготовки

Программа по учебному предмету ПО.01.УП.1.1.

РИСУНОК

г. Астрахань
2021

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по учебному предмету ПО.1. УП.1.1. Рисунок является частью дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» (для детей, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 лет и после 10 лет) (далее программа «Изобразительное искусство»), разработана МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани» (далее - ДШИ № 2) в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;

- Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41;

- учетом положений Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. №1726-р

- рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств от 21.11.2013 №191

- Уставом ДШИ №2.

Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. 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.

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.

Срок реализации учебного предмета

При реализации общеразвивающей программы со сроком обучения 4 года срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 4 года.

При реализации программы учебного предмета «Рисунок» продолжительность учебных занятий с первого по четвертый классы составляет

34 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 4 года составляет - 510 часов, в том числе аудиторные занятия - 306 часов, самостоятельная работа - 204 часа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 4 года

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации								Всего часов
	1		2		3		4		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия	32	36	32	36	32	36	48	54	306
Недельная нагрузка в часах	2	2	2	2	2	2	3	3	
Самостоятельная работа	16	18	16	18	16	18	48	54	204
Максимальная учебная нагрузка	48	54	48	54	48	54	96	108	510
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		зачет	

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. Занятия по учебному предмету осуществляется в форме групповых занятий численностью от 10 до 14 человек.

Групповая 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» общеразвивающей программы со сроком обучения 4 года составляет:

аудиторные занятия:

- 1 - 3 классы - по 2 часа в неделю;
- 4 класс - по 3 часа в неделю;

самостоятельная работа:

- 1-3 классы – по 1 часу в неделю
- 4 классы – по 2 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.

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

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 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, классной доской.

2. 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 двухмерной 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 значительно расширяются и усложняются композиционные, пространственные и тональные задачи в рисовании натюрмортов и интерьеров. 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.

Учебно-тематический план 1 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Материалы	Общий объем времени (в часах)		
				Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие						
Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка						
1.1.	Вводная беседа о рисунке. Организация работы.	урок	Иллюстрации	1	-	1
1.2.	Графические изобразительные средства. Упражнения: «Линия. Штрих. Пятно», «Штрих. Тон», «Шахматы», «Перспектива».	урок	А4, графитный карандаш	11	4	7
1.3.	Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия. Упражнения: «Рисование природных форм с натуры»	урок	А4, графитный карандаш	15	5	10
1.4.	Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорция. Силуэт.	урок	А4, карандаш, гель. ручка	15	5	10
1.5.	Зарисовка чучела птицы.	урок	А4, карандаш тушь, кисть	6	2	4
				48	16	32
II полугодие						
Раздел 2. Линейный рисунок						
2.1.	Зарисовки фигуры человека.	урок	А4, карандаш	6	2	4
Раздел 3. Законы перспективы. Светотень.						
3.1.	Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная перспектива.	урок	А4, графитный карандаш	6	2	4
3.2.	Светотеневая зарисовка простых по форме предметов.	урок	А4, карандаш	9	3	6

3.3.	Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной окрашенности.	урок	A4, графитный карандаш	9	3	6
Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность.						
4.1.	Зарисовка мягкой игрушки.	урок	A4, пастель, цв. карандаши	9	3	6
Раздел 5. Тональный длительный рисунок.						
5.1.	Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах.	урок	A4, уголь, сангина, сепия	6	2	4
5.2.	Натюрморт из двух предметов быта светлых по тону на сером фоне.	урок	A4, карандаш	9	3	6
				54	18	36

2 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Материалы	Общий объем времени (в часах)		
				Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие						
Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами.						
1.1.	Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне	урок	A3, карандаш, уголь, сангина, сепия	9	3	6
Раздел 2. Законы перспективы. Светотень.						
2.1.	Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе.	урок	A4, карандаш	6	2	4
2.2.	Зарисовки каркасных проволочных моделей в перспективе.	урок	A4, карандаш	6	2	4
2.3.	Рисунок гипсового геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар).	урок	A4, карандаш	9	3	6
2.4.	Зарисовки предметов, подобных телам вращения, с натуры и по памяти.	урок	A4, карандаш	6	2	4
2.5.	Рисунок гипсового куба.	урок	A4, карандаш	6	2	4
2.6.	Зарисовки предметов быта различных по форме с натуры и по памяти.	урок	A4, карандаш	6	2	4
				48	16	32
II полугодие						
Раздел 3. Линейный рисунок.						
3.1.	Наброски фигуры человека.	урок	A4, карандаш	6	2	4
Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность.						
4.1.	Зарисовки чучела птицы.	урок	A3, уголь,	6	2	4

			сангина			
4.2.	Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа.	урок	A3, карандаш	15	5	10
Раздел 5. Тональный длительный рисунок.						
5.1.	Контрольный урок. Натюрморт из предметов простой формы разных по тону и материалу.	урок	A3, карандаш	27	9	18
				54	18	36

3 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Материалы	Общий объем времени (в часах)		
				Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие						
Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами.						
1.1.	Тематический натюрморт «Осенний».	урок	A3, карандаш, гелевая ручка	9	3	6
Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок.						
2.1.	Натюрморт из гипсовых геометрических тел.	урок	A3, карандаш	9	3	6
2.2.	Сквозной рисунок предметов комбинированной формы.	урок	A3, карандаш	9	3	6
Раздел 3. Тональный длительный рисунок.						
3.1.	Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками.	урок	A3, карандаш, уголь, сангина, сепия	21	7	14
				48	16	32
II полугодие						
Раздел 4. Линейно-конструктивный рисунок.						
4.1.	Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа.	урок	A3, карандаш	12	4	8
Раздел 5. Тональный длительный рисунок.						
5.1.	Натюрморт с чучелом птицы.	урок	A3, уголь, сангина, сепия	18	6	12
5.2.	Контрольный урок. Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы разных по тону.	урок	A3, карандаш	24	8	16
				54	18	36

4 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Материалы	Общий объем времени (в часах)		
				Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие						
Раздел 1. Тональный длительный рисунок.						
1.1.	Натюрморта из трех гипсовых геометрических тел.	урок	A2, карандаш	42	21	21
Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность.						
2.1.	Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со складками.	урок	A2, карандаш, уголь, сангина, сепия	42	21	21
Раздел 3. Линейный рисунок						
3.1.	Зарисовки фигуры человека в движении.	урок	A4, мягкий карандаш, уголь, сепия	12	6	6
				96	48	48
II полугодие						
Раздел 4. Тональный длительный рисунок						
4.1.	Натюрморт из двух-трех предметов быта и гипсового орнамента высокого рельефа и драпировки со складками	урок	A2, карандаш	42	21	21
Раздел 5. Линейно-конструктивный рисунок						
5.1.	Натюрморт в интерьере с масштабным предметом	урок	A2, A3, карандаш	18	9	9
Раздел 6. Тональный длительный рисунок						
6.1.	Контрольный урок. Натюрморта из предметов быта и драпировки со складками (итоговая работа)	урок	A2, карандаш	48	24	24
				108	54	54

Содержание разделов и тем

Первый год обучения

I полугодие

Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка

1.1. Тема. Вводная беседа о рисунке. Организация работы.

Вводный теоретический урок. Беседа о предмете рисунок. Организация рабочего места. Правильная посадка за мольбертом. Знакомство с материалами,

принадлежностями, инструментами, приемы работы карандашом, постановка руки. Знакомство с понятиями «линия», «штрих», «пятно».

1.2. Тема. Графические изобразительные средства.

Проведение вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. Понятие «тон», «тоновая растяжка», «сила тона». Выполнение тональных растяжек на усиление и ослабление тона. Выполнение упражнений на деление вертикальных и горизонтальных отрезков линии, на равные (четные и нечетные) части. Использование карандаша как измерительного инструмента. Рисунок шахматной доски. Деление прямоугольника на 16 равных частей. Техника работы штрихом в 2 тона. Рисунок орнамента с использованием геометрических элементов (квадрат, окружность и т.д.). Закрепление навыков деления отрезков на равные части и проведения прямых и дугообразных линий. Композиция листа. Формат А4. Материал - графитный карандаш Т,ТМ, М.

Самостоятельная работа: рисование геометрических орнаментов по памяти, упражнения по выполнению штриховки и тональной растяжки.

1.3. Тема. Рисунок простых плоских предметов. Симметрия.

Асимметрия.

Рисунок простейших плоских природных форм с натуры: листьев, перьев, бабочек, коры деревьев. Копирование рисунков тканей, декоративных народных орнаментов. Понятие «композиция», «симметрия» «асимметрия» в учебном рисунке. Совершенствование техники работы штрихом. Формат А4. Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: рисование простых плоских предметов.

1.4. Тема. Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорции.

Силуэт.

Тональный рисунок плоских геометрических фигур, различных по соотношению сторон и тону. Понятие «силуэт». Знакомство со способами визирования карандашом. Правильная передача тональных отношений. Зарисовка силуэта сухих растений и трав. Формат А4. Материал - графитный карандаш, гелиевая ручка.

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов простой формы.

1.5. Тема. Зарисовка чучела птицы.

Силуэтные зарисовки чучела птицы. Передача пропорций, развитие глазомера. Формат А4. Материал - графитный карандаш, тушь, кисть. Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки по памяти.

II полугодие

Раздел 2. Линейный рисунок.

2.1. Тема. Зарисовки фигуры человека.

Две схематичные зарисовки фигуры человека в статичном состоянии. Знакомство с основными пропорциями человека (взрослого, ребенка). Формат А4. Материал - графитный карандаш. Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 3. Законы перспективы. Светотень.

3.1. Тема. Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная перспектива.

Беседа о перспективе. Линейный рисунок геометрических тел, расположенных на разных уровнях. Анализ перспективных сокращений в зависимости от положения

уровня глаз рисующего. Применение линий различного характера для выразительности рисунка. Формат А4. Материал -графитный карандаш.

Самостоятельная работа: линейные зарисовки простых предметов.

3.2. Тема. Светотеневая зарисовка простых по форме предметов.

Знакомство с понятием «светотень». Тональная зарисовка отдельных предметов быта, фруктов и овощей, простых по форме и светлых по тону (без фона). Светотеневая прокладка тона по теням. Понятие о градациях светотени. Передача объемной формы при помощи светотени. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: светотеневые зарисовки предметов.

3.3. Тема. Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной окрашенности.

Тональная зарисовка предметов простой формы. Передача формы предметов с учетом тональной окрашенности без фона. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал - графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры и по памяти.

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность

4.1. Тема. Зарисовка мягкой игрушки.

Зарисовки мягких игрушек, различных по характеру и пропорциям. Знакомство с приемами работы мягким материалом. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Освещение естественное. Формат А4. Материал - уголь, сангина.

Самостоятельная работа: зарисовки игрушек с натуры и по памяти.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.1. Тема. Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах.

Тональная зарисовка фруктов и овощей, предметов, простых по форме и светлых по тону, на сером фоне. Выявление объема предмета и его пространственного расположения на предметной плоскости. Передача материальности. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры.

5.2. Тема. Контрольный урок. Натюрморт из двух предметов быта на сером фоне.

Натюрморт из двух предметов быта простой формы и контрастных по тону. Предметы расположены ниже уровня глаз. Выявление знаний, умений, навыков полученных в первом классе. Освещение верхнее боковое. Формат А-4. Материал - графитный карандаш.

Второй год обучения

І полугодие

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

1.1. Тема. Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне.

Рисование тематического натюрморта с комнатным растением и предметами простой формы на светлом фоне. Композиция листа. Поэтапное светотеневое изображение предметов. Выразительная передача образа, формы и строения растения. Различное расположение листьев в пространстве. Знакомство с перспективными явлениями при рисовании с натуры растительных форм.

Особенности выполнения фона. Освещение верхнее. Формат А3. Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки комнатных растений.

Раздел 2. Законы перспективы и светотень в рисунке

2.1. Тема. Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе.

Рисование упражнений в связи с темой задания. Линейный рисунок прямоугольного и квадратного листа бумаги в вертикальном и горизонтальном положении с одной и двумя точками схода. Линейный рисунок круга в горизонтальном положении.

Закрепление понятия об уровне глаз рисующего (линия горизонта, точка схода).

Знакомство с понятием перспективного сокращения с одной и двумя точками схода, с приемом построения окружности в перспективе. Линейно-конструктивные зарисовки створки двери, оконного проема, стола и т. д. Композиция листа. Формат А4. Материал - графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2.2. Тема. Зарисовки каркасных проволочных моделей в перспективе.

Линейный рисунок каркасных геометрических тел (куб, призма, параллелепипед).

Повторение правил перспективы. Углубленный анализ конструктивной формы предметов. Грамотное построение предметов в соответствии с их различным расположением к уровню зрения. Композиция листа. Формат А4. Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2.3. Тема. Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар).

Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар.), расположенных ниже уровня глаз. Анализ конструктивной формы тел вращения. Грамотное построение с учетом законов перспективы. Особенности передачи объема. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2.4. Тема. Рисунок однотонной драпировки с простыми складками.

Тональный рисунок драпировки в трех плоскостях с простыми складками. Знакомство с формообразованием складок ткани и методом их изображения. Построение складок драпировки с учетом пространства, ритма и воздушной перспективы, выявление их объема при помощи светотени. Фон нейтральный. Освещение четко направленное. Формат А2. Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки складок драпировки, выполнение копий с работ старых мастеров.

2.4. Тема. Рисунок гипсового куба.

Рисунок гипсового куба, расположенного ниже уровня глаз. Закрепление правил перспективы. Грамотное построение. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал - графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы.

2.6. Тема. Зарисовки предметов быта различных по форме с натуры и по памяти.

Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущем занятии. Светотеневая передача форм предметов. Тренировка зрительной памяти. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал - графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы.

II полугодие

Раздел 3. Линейный рисунок

3.1. Тема. наброски фигуры человека.

Рисование сидящей фигуры человека. Закрепление знаний об основных пропорциях фигуры человека, посадка, точка опоры. Выразительность линейного наброска при минимальном количестве графических средств. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал - графитный карандаш. Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность

4.1. Тема. зарисовки чучела птиц.

Рисование птиц, различных по характеру формы и тональной окраске. Углубление знаний об особенностях живописного рисунка. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности оперения. Освещение естественное. Формат А3. Материал - уголь, сангина. Самостоятельная работа: зарисовки птиц по памяти.

4.2. Тема. Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа.

Линейно-конструктивный рисунок простого симметричного гипсового орнамента невысокого рельефа с введением легкого тона. Предельно точная передача конструктивных особенностей рисунка орнамента.

Последовательность ведения рисунка. Освещение верхнее боковое. Формат А-3. Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: копирование орнаментов с образцов.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.1. Тема. Контрольный урок. Натюрморт из предметов простой формы, различных по тону и материалу.

Рисунок натюрморта из предметов кухонной утвари или предметов домашнего обихода. Выявление знаний, умений, навыков полученных во втором классе. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал - графитный карандаш.

Третий год обучения

I полугодие

Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами

1.1. Тема. Тематический натюрморт «Осенний».

Тональный рисунок тематического натюрморта «Осенний» (предмет быта простой формы, муляжи овощей и фруктов). Освоение принципов последовательности ведения рисунка, умение доводить рисунок до определенной степени завершенности. Овладение начальными навыками целостного видения природы. Развитие композиционного мышления, работа над эскизом. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Формат А-3 Материал - графитный карандаш. Самостоятельная работа: композиционные зарисовки овощей и фруктов.

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок

2.1. Тема. Натюрморт из гипсовых геометрических тел.

Рисунок натюрморта из двух гипсовых геометрических тел с введением легкого тона (куб, цилиндр или конус). Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Композиция листа. Формат А3. Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: рисование геометрических предметов по памяти.

2.2. Тема. Сквозной рисунок предметов комбинированной формы.

Тональные зарисовки трех отдельных предметов комбинированной формы, расположенных на разных уровнях глаз учащихся (бидон, крынка, гипсовая ваза и т.д.). Фон светлый. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

Раздел 3. Тональный длительный рисунок

3.1. Тема. Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками.

Тональный рисунок натюрморта из нескольких предметов быта различных по тону и материалу, один из которых имеет комбинированную форму, на уровне глаз обучающегося. Композиция листа, выбор формата. Точность передачи пропорций и силуэта предметов. Фон нейтральный, средний по тону. Освещение нижнее боковое. Формат А-3, Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

II полугодие

Раздел 4. Линейно-конструктивный рисунок

4.1. Тема. Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа.

Линейно-конструктивный рисунок простого симметричного гипсового орнамента невысокого рельефа с введением легкого тона. Предельно точная передача конструктивных особенностей рисунка орнамента.

Последовательность ведения рисунка. Освещение верхнее боковое. Формат А-3. Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: копирование орнаментов с образцов.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.1. Тема. Натюрморт с чучелом птицы.

Закрепление материала предыдущего задания. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Передача больших тональных отношений. Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. Цельность изображения натюрморта. Продолжение знакомства с приемами работы мягким материалом. Фон светло-серый нейтральный. Формат А3. Материал — уголь, сангина, мел. Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц.

5.2. Тема. Контрольный урок. Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы, различных по тону.

Закрепление всего материала, пройденного в 3 классе. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом освещения. Цельность изображения натюрморта. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал - графитный карандаш.

Четвертый год обучения

I полугодие

Раздел 1. Тональный длительный рисунок

1.1. Тема. Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел.

Рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в третьем классе. Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Применение в рисунке основных правил перспективы. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон серый. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал - графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность

2.1. Тема. Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со складками.

Тональный рисунок натюрморта из крупного предмета быта и драпировки со складками. Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Передача конструкции предмета и ритма складок драпировки. Передача пространства в натюрморте с учетом линейной и воздушной перспективы. Выявление объема предмета и складок с помощью светотени. Фон нейтральный. Освещение верхнее, боковое. Формат А2. Материал - графитный карандаш. Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

3. Раздел. Линейный рисунок

3.1. Тема. Зарисовки фигуры человека в движении.

Ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного рисования человека. Пластика движений. Формат А4. Материал - графитный карандаш (3М-9М). Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

II полугодие

Раздел 4. Законы перспективы. Светотень

4.1. Тема. Натюрморт из двух-трех предметов быта и гипсового орнамента высокого рельефа и драпировки со складками.

Тональный рисунок натюрморта из предметов быта с введением орнамента высокого рельефа и драпировки со складками. Компоновка натюрморта в листе, выбор формата. Выявление пространства и материальности с помощью тона, тональная разработка деталей, обобщение. Освещение верхнее, боковое. Формат А-2. Материал - графитный карандаш. Самостоятельная работа: создание набросков.

Раздел 5. Линейно-конструктивный рисунок

5.1. Тема. Натюрморт в интерьере с масштабным предметом.

Линейно-конструктивная зарисовка угла интерьера (комната, класс, коридор) с введением масштабного предмета (стол, стул и др.). Соотношение масштаба предмета с пространством интерьера. Компоновка изображения в листе. Построение фрагмента интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы. Прокладка тона в собственных и падающих тенях. Освещение направленное. Формат А2, А3. Материал - графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки интерьера.

Раздел 6. Тональный длительный рисунок

6.1. Тема. Контрольный урок. Натюрморта из предметов быта и драпировки со складками (итоговая работа)

Самостоятельное использование полученных знаний, умений и навыков. Эскиз, формат, пропорции, моделировка деталей, общий тон. Материальность, художественная выразительность, завершенность работы.

2. 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.

3. 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 - просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- Зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени).

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в форме просмотров работ обучающихся преподавателями.

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.

4. 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.

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. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Эксмо, 2010
3. 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
4. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ авт.-сост. В. Надеждина. - Минск: Харвест, 2010
5. Учебный рисунок: Учеб. пособие / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Акад. художеств СССР. Под ред. В. Королёва.
6. - М.: Изобраз. искусство, 1981
7. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
8. 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

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. Графика пейзажа М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2006

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2 города Астрахани»**

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области изобразительного искусства
«Изобразительное искусство»
в возрасте с 10 лет**

Предметная область ПО.01.

Учебные предметы художественно-творческой подготовки

Программа по учебному предмету ПО.01.УП.1.2.

ЖИВОПИСЬ

г. Астрахань
2021

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- *Список методической литературы.*
- *Список учебной литературы.*
- *Средства обучения.*

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа ПО.1. УП.1.2. Живопись является частью дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» (для детей, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 лет и после 10 лет) (далее программа «Изобразительное искусство»), разработана МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани» (далее - ДШИ № 2) в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»);

- Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41;

- учетом положений Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. №1726-р

- рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств от 21.11.2013 №191

- Уставом ДШИ №2.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. 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».

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроницающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и

станковой композиции обязательны 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 4-летнем сроке обучения реализуется 4 года – с 1 по 4 класс.

- аудиторные занятия в 1-4 классах – 2 часа,
- самостоятельная работа в 1-2 классах – 1 час, в 3-4 классах – 2 часа.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 10 человек). Рекомендуемая продолжительность уроков 40– 45 минут.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

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

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 4 года общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 476 часов (в том числе, 272 аудиторных часа, 204 часа самостоятельной работы).

Экзамен проводится в четвертом классе во втором полугодии. В остальное время в каждом году обучения во втором полугодии видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет).

Сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации.

Учебный предмет «Живопись» со сроком обучения 4 года

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации								Всего часов
	1		2		3		4		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия	32	36	32	36	32	36	32	36	272
Недельная нагрузка в часах	2	2	2	2	2	2	2	2	
Самостоятельная работа	16	18	16	18	32	36	32	36	204
Максимальная	48	54	48	54	64	72	64	72	476

учебная нагрузка									
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		зачет	

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» рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 10 человек). Рекомендуемая продолжительность уроков 40 – 45 минут.

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Обоснование структуры программы

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 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, классной доской, предметами натурального фонда.

II. 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 обучающихся с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью. Обучающиеся 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.

Учебно-тематический план 1 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Материалы	Общий объем времени (в часах)		
				Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие						

	Вводная беседа о живописи. Организация работы.	урок	Иллюстрации	1	-	1
	Характеристика цвета. Ахроматические и хроматические, основные и составные цвета.	урок	A4, акварель	5	2	3
	Три основных свойства цвета. «Листья».	урок	A4, акварель	6	2	4
	Характеристика цвета. Холодные и теплые цвета. Пейзаж.	урок	A4, акварель, гуашь	6	2	4
	Приемы работы с акварелью. (заливка, по-сырому, a la prima).	урок	A4, акварель	6	2	4
	Нюанс.	урок	A4, акварель	6	2	4
	Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль. Силуэт. Монохром.	урок	A4, акварель	6	2	4
	Цветовая гармония. Полярная гармония. Дополнительные цвета. Фрукты.	урок	A4, акварель	6	2	4
	Гармония по общему цветовому тону. Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки. Овощи на нейтральном фоне.	урок	A4, акварель	6	2	4
				48	16	32
II полугодие						
	Цветовой контраст (хроматический). Натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на красном фоне и на зеленом фоне)	урок	A4, гуашь	12	4	8
	Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Натюрморт на контрастном цветовом фоне.	урок	A4, акварель	12	4	8
	Гармония по общему цветовому тону. Понятия «цветовая гамма», «колорит». Натюрморт из трех предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне.	урок	A4, акварель	12	4	8
	Этюды с натуры фигуры человека.	урок	A4, акварель	6	2	4
	Гармония по общему цветовому тону. Передача оттенков локального цвета. Этуд цветов на нейтральном фоне.	урок	A4, акварель	12	4	8
				54	18	36

2 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Материалы	Общий объем времени (в часах)		
				Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие						

	Гармония по общему цветовому тону. Этюд ветки с плодами рябины, винограда, яблок и т.д. на нейтральном фоне.	урок	А4, акварель	6	2	4
	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах). Натюрморт из 2-3 предметов насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне.	урок	А3, акварель	9	3	6
	Гармония по насыщенности. Этюд чучела птицы на нейтральном фоне.	урок	А4, акварель	6	2	4
	Контрастная гармония. Этюды двух предметов быта, контрастных по форме и цвету.	урок	А3, акварель	9	3	6
	Световой контраст (ахроматический). Гризайль. Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и тону при боковом освещении на светлом фоне без складок.	урок	А3, акварель	12	4	8
	Фигура человека. Два этюда фигуры человека (в различных позах).	урок	А4, акварель	6	2	4
				48	16	32
II полугодие						
	Гармония по общему цветовому тону. Передача прозрачности стекла при помощи технических приёмов работы акварелью (по сырому, лессировка, мазок). Этюд стеклянного кувшина или бутылки на цветном фоне.	урок	А3, акварель	9	3	6
	Гармония по насыщенности и светлоте. Колористическая цельность. Натюрморт с кувшином и фруктами на темном фоне без складок.	урок	А3, акварель	12	4	8
	Гармония по общему цветовому тону. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт с корзиной и грибами на светлом теплом фоне без складок.	урок	А3, гуашь	12	4	8
	Гармония по общему цветовому тону. Нюанс. Натюрморт с предметом из стекла в холодной гамме. Использование акварели («по сырому»)	урок	А3, акварель	9	3	6
	Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Натюрморт из трех с предметом из металла (чайник, турка, кофейник).	урок	А3, акварель	12	4	8
				54	18	36

3 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Материалы	Общий объем времени (в часах)		
				Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие						

	Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Использование различных приемов работы с акварелью. Натюрморт на осеннюю тему с контрастными цветовыми отношениями.	урок	А3, акварель	16	8	8
	Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Натюрморт из нескольких различных по форме и цвету предметов на нейтральном фоне	урок	А3, гуашь	16	8	8
	Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Натюрморт из трех предметов быта, контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне.	урок	А3, акварель	16	8	8
	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Натюрморт из предметов быта против света.	урок	А3, акварель гуашь	16	8	8
				64	32	32
II полугодие						
	Гармония по общему цветовому тону. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов. Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы.	урок	А2, акварель	28	14	14
	Фигура человека. Передача характера движения. Этюд фигуры человека.	урок	А3, акварель	9	3	6
	Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Натюрморт из атрибутов искусства в сближенной цветовой гамме (золотисто-коричневой).	урок	А2, акварель	32	16	16
				72	36	36

4 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Материалы	Общий объем времени (в часах)		
				Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие						
	Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Натюрморт из живых цветов, овощей, фруктов и одного предмета бытовой утвари на контрастном фоне.	урок	А2, акварель	20	10	10

Гармония по насыщенности и светлоте. Тематический натюрморт из четырех предметов, четких по цвету и различных по форме.	урок	А2, гуашь	36	18	18
Фигура человека. Передача характера движения. Этюд фигуры человека.	урок	А3, акварель	8	4	4
			64	32	32
II полугодие					
Гармония по насыщенности и светлоте. Передача материальности предметов, лепка формы цветом. Натюрморт с предметами из стекла (2-4 стеклянных предмета, различные по цвету) в темной цветовой гамме.	урок	А2, акварель	32	16	16
Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Натюрморт в различных техниках из атрибутов художника со сложной по фактуре и цвету драпировкой с введением гипса (с предварительным эскизом)	урок	А2, акварель	40	20	20
			72	36	36

Содержание курса.

Первый год обучения

1. Тема. Характеристика цвета. Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных. Орнамент с основными и составными цветами. Применение лессировок. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами.

2. Тема. Характеристика цвета. Три основных свойства цвета. Закрепление знаний о возможностях цвета. Понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Умение составлять сложные цвета. Тема «Листья». Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: смешение красок с черным цветом. Тема «Ненастье».

3. Тема. Характеристика цвета. Знакомство с холодными и теплыми цветами. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Выполнение растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п. Использование акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: пейзаж с закатом солнца.

4. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, мазок, по-сырому, а la prima). Этюды перьев птиц, коры деревьев и т.п. Использование акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: этюды осенних цветов.

5. Тема. . Нюанс. Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Понятие «среда». Влияние освещения на цвет. Изображение драпировок, сближенных по

цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при теплом освещении. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при холодном освещении.

6. Тема. Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль. Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром. Натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на темном фоне. Использование акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: монохром. Натюрморт из темных предметов, различных по форме, на светлом фоне.

7. Тема. Цветовая гармония. Полярная гармония. Понятие «цветовая гармония», «полярная гармония», «дополнительные цвета». Этюд фруктов или овощей на дополнительных цветах (красный-зеленый, желтый-фиолетовый и т.д.) Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюд фруктов или овощей по тому же принципу.

Трехцветная и многоцветная гармонии. Поиск цветовых отношений. Понятие трехцветной и многоцветной гармонии. Этюд цветов в декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт из цветов в трехцветной гармонии.

8. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах. Натюрморт из различных фруктов и овощей на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

10. Тема. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предметы. Понятие «цветовой контраст». Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на красном фоне). Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

10. Тема. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предметы. Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на зеленом фоне). Использование акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях.

11. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Применение различных приемов акварели. Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений. Натюрморт на контрастном цветовом фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

12. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Тонкие цветовые отношения. Понятия «цветовая гамма», «колорит». Использование в процессе работы различных приемов акварели, передача формы и материальности предметов. Натюрморт из трех предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне.

Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

13. Тема. Фигура человека. Ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций. Передача силуэтом характера модели. Этюды с натуры фигуры человека. Использование акварели (монохром), бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека.

14. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Передача оттенков локального цвета. Этюд цветов, яблок и т.д. на нейтральном фоне. Использование акварели (техника *a la prima*), бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюд ветки со сложными листьями (клен, вяз) на нейтральном фоне.

Второй год обучения

1. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Передача оттенков локального цвета. Этюд ветки с плодами рябины, винограда, яблок и т.д. на нейтральном фоне. Использование акварели (техника *a la prima*), бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюд ветки со сложными листьями (клен, вяз) на нейтральном фоне.

2. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах). Развитие навыков по передаче цветовых отношений. Выражение характера формы силуэтом. Натюрморт из 2-3 предметов насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне. Использование акварели (техника «по сырому»), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд несложных предметов различной формы на светлом фоне.

3. Тема. Гармония по насыщенности. Изучение понятий пространственной среды и силуэта. Передача характера формы при помощи различных приемов работы с акварелью. Этюд чучела птицы на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: эскизы домашних животных.

4. Тема. Контрастная гармония. Лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений, совершенствование акварельных приемов. Работа кистью по форме, передача изменений локального цвета предметов на свету и в тени, взаимодействие цветов. Этюды двух предметов быта, контрастных по форме и цвету. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд чайника на контрастном фоне.

5. Тема. Световой контраст (ахроматический). Гризайль. Передача светотеневых отношений и тональная передача объема и формы. Найти конкретные различия тонов предметов и драпировки. Передача объема и пространства тональными средствами. Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и тону при боковом освещении на светлом фоне без складок. Гризайль. Использование акварели, бумаги различного формата. Самостоятельная работа: этюды комнатных растений (гризайль).

6. Тема. Фигура человека. Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде фигуры человека. Поиск композиционного решения, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом. Два

этюда фигуры человека (в различных позах). Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека.

7. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения. Передача прозрачности стекла при помощи технических приёмов работы акварелью (по сырому, лессировка, мазок). Этюд стеклянного кувшина или бутылки на цветном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюд банки с водой на нейтральном фоне.

8. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Колористическая цельность. Смягчение контрастов. Выражение влияния цветовой среды на предметы натюрморта через рефлексы и полутона. Передача глубины пространства. Натюрморт с кувшином и фруктами на темном фоне без складок при боковом освещении (с предварительным эскизом). Использование акварели (техника a la prima), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды фруктов на темном фоне.

9. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт с корзиной и грибами на светлом теплом фоне без складок. Использование акварели («по сырому»), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды с хлебобулочными изделиями.

10. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Нюанс. Закрепление навыков передачи материальности прозрачных предметов. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт с предметом из стекла. Фон холодный. Использование акварели («по сырому»), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды предметов из стекла, различных по тону.

11. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Закрепление полученных навыков. Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Натюрморт из трех с предметом из металла (чайник, турка, кофейник). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды металлического предмета на разном фоне.

Третий год обучения

1. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Развитие колористического видения. Поиск цветовых отношений, использование различных приемов работы с акварелью. Натюрморт на осеннюю тему с контрастными цветовыми отношениями. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов.

2. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Развитие представление о сочетании цвета. Лепка цветом формы предмета. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт из нескольких различных по форме и цвету предметов на нейтральном фоне (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель, поэтапная работа над формой), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

3. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Достижение цветового единства. Передача материальности предметов, решение пространства в

натюрморте. Натюрморт из трех предметов быта, контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с различной фактурой.

4. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Тонкие цветовые отношения. Моделирование формы в тени. Натюрморт из предметов быта против света. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: копирование натюрмортов с подобной композицией.

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Цельность колористического решения. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов. Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: копирование репродукций с изображением птиц.

6. Тема. Фигура человека. Развитие навыков и умений рисования фигуры человека с индивидуальными особенностями. Решение формы при помощи нюансов цвета. Эюд фигуры человека в спокойной позе («За рукоделием», «За чтением» и т.п.) Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению.

7. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Поиск выразительного живописно-пластического решения. Передача формы предметов и пространства в натюрморте с учетом освещения. Ритмическое построение цветowych пятен. Натюрморт из атрибутов искусства в сближенной цветовой гамме (золотисто-коричневой). Использование акварели («по сырому»), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства.

Четвертый год обучения

1. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Цельность и декоративность колористического решения. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Натюрморт из живых цветов, овощей, фруктов и одного предмета бытовой утвари на контрастном фоне. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды живых цветов.

2. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Цветотональное решение. Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветowych пятен. Тематический натюрморт из четырех предметов, четких по цвету и различных по форме. Использование акварели, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов.

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников-анималистов.

3. Тема. Фигура человека. Развитие навыков и умений рисования фигуры человека с индивидуальными особенностями. Решение формы при помощи нюансов цвета. Эюд фигуры человека в спокойной позе («За рукоделием», «За чтением» и т.п.) Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению.

4. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Самостоятельное последовательное ведение длительной работы. Передача материальности

предметов, лепка формы цветом. Натюрморт с предметами из стекла (2-4 стеклянных предмета, различные по цвету) в темной цветовой гамме. Использование акварели (многослойная акварель). Выбор формата с учетом композиции.

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в различном освещении.

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Грамотное сочетание цветовых отношений. Лепка формы предметов, передача световоздушной среды. Натюрморт в различных техниках из атрибутов художника со сложной по фактуре и цвету драпировкой с введением гипса (с предварительным эскизом). Использование акварели, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: копирование репродукций с картин натюрмортов известных отечественных и зарубежных художников

III. 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.

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.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

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: зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени).

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.

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.

VII. Методическое обеспечение учебного процесса ***Методические рекомендации преподавателям***

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи следует рассматривать как рекомендательные. Обучение 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, как правило, ведется акварельными 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.

VIII. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

1. 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
2. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
3. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002

4. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004
5. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1992
6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
7. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008
8. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
9. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
10. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
11. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
12. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996

Учебная литература

1. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
2. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
3. Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. – М.: Конец века, 1997
4. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005
5. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
6. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999
7. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980
8. В.С.Шаров Академическое обучение изобразительному рисунку, М., ЭКСМО, 2013

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2 города Астрахани»**

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области изобразительного искусства
«Изобразительное искусство»
в возрасте с 10 лет**

Предметная область ПО.01.

Учебные предметы художественно-творческой подготовки

Программа по учебному предмету ПО.01.УП.1.3.

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

г. Астрахань
2021

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

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

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*
- *Дидактические материалы ;*

VI. Список литературы и средств обучения

- *Методическая литература*
- *Учебная литература*
- *Средства обучения*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа ПО.1.УП.1.3. Композиция станковая является частью дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» (для детей, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 лет и после 10 лет) (далее программа «Изобразительное искусство»), разработана МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани» (далее - ДШИ № 2) в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»);

- Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41;

- учетом положений Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. №1726-р

- рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств от 21.11.2013 №191

- Уставом ДШИ №2.

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» 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 станковая» примерной программы «Изобразительное искусство» составляет 4 года.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 4 - летнем сроке обучения составляет 528 часа. Из них: 264 часа – аудиторные занятия, 264 час - самостоятельная работа.

Срок освоения образовательной программы «Композиция станковая» 4 года

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	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия	32	36	32	36	32	36	32	36	272
Самостоятельная работа	32	36	32	36	32	36	32	36	272
Максимальная учебная нагрузка	64	72	64	72	64	72	64	72	544
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет		зачет	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 8 до 12 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.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

- Аудиторные занятия: 1 - 4 классы – 2 часа
- Самостоятельная работа: 1 – 4 классы – 2 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

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 данной 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.

2. 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:

- основы композиции станковой
- цвет в композиции станковой
- сюжетная композиция
- декоративная композиция
- создание художественного образа в композиции
- графика
- итоговая работа

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Материалы	Общий объем времени (в часах)		
				Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие						
Раздел 1. Основы композиции станковой						

1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	репродукции	1	-	1
1.2.	Равновесие основных элементов композиции в листе. Композиция «Мои друзья», «Летние игры» и т.п.	урок	A4, гуашь	11	6	5

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные. Эмоциональная характеристика цвета. Композиция «Добрый и злой герой»	урок	A4, гуашь	16	8	8
2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс. Композиция «Осень»	урок	A4, гуашь	16	8	8

Раздел 3. Сюжетная композиция

3.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.	урок	A3, гуашь	20	10	10
				64	32	32

1 год обучения II полугодие

Раздел 1. Сюжетная композиция

1.1.	Ритм в композиции станковой. Композиция «Зимний лес», «Метель», «Карнавал».	урок	A3, гуашь	20	10	10
1.2.	Композиционный центр в композиции станковой. Иллюстрация к литературному произведению: А. С. Пушкин.	урок	A3, гуашь	20	10	10
1.3.	Выразительные средства композиции станковой. Графическая, живописная композиция «Пейзаж».	урок	A4, A3, гуашь, графич. материал	32	16	16
				72	36	36

2 год обучения I полугодие

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции. Композиция «Пейзаж со стаффажем».	урок	A3, гуашь	20	10	10
------	---	------	-----------	----	----	----

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции. Иллюстрация к литературному произведению.	урок	A3, гуашь	24	12	12
------	--	------	-----------	----	----	----

Раздел 3. Декоративная композиция

3.2.	Трансформация и стилизация изображения. Трансформация формы трех предметов.	урок	А4, гуашь, графич. материал	20	10	10
				64	32	32
2 год обучения II полугодие						
Раздел 1. Декоративная композиция						
1.1.	Декоративная композиция натюрморта.	урок	А3, гуашь, графич. материал	24	12	12
1.2.	Стилизация изображения животных. Орнамент.	урок	А3, гуашь	20	10	10
Раздел 2. Сюжетная композиция						
2.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции. Графика.	урок	А4, А3, графич. материал	28	14	14
				72	36	36
3 год обучения I полугодие						
Раздел 1. Цвет в композиции станковой						
1.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей. «Школа», «Магазин», «Друзья».	урок	А3, гуашь	32	16	16
Раздел 2. Сюжетная композиция (исторический жанр)						
2.1.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику.	урок	А4, А3, графич. материал	32	16	16
				64	32	32
3 год обучения II полугодие						
Раздел 1. Создание художественного образа в композиции						
1.1.	Композиционная организация портрета. Портрет литературного героя из русской классики.	урок	А3, гуашь	36	18	18
1.2.	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.	урок	А3, А2, гуашь	36	18	18
				72	36	36
4 год обучения I полугодие						
Раздел 1. Создание художественного образа в композиции						
1.1.	Иллюстрации к литературным произведениям. Графика.	урок	А3, графич. материал	40	20	20
Раздел 2. Сюжетная композиция						

2.1.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	А3, гуашь	24	12	12
				64	32	32
4 год обучения II полугодие						
Раздел 1. Итоговая работа						
1.1.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания). Вариант 3. Декоративный натюрморт.	урок		72	36	36
				72	36	36

Содержание разделов и тем.

1 год обучения I полугодие

Раздел 1. Основы композиции станковой

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

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

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

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

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

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

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

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

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

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

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

- чистый цвет + белила;

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

Задание для самостоятельной работы: создание цветowych растяжек теплой гаммы:

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

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

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

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

Предлагаемые аудиторные задания:

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

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

Раздел 3. Сюжетная композиция

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

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

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

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

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

1 год обучения II полугодие

3.2. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

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

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

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

3.3. Композиционный центр в композиции станковой.

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

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

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

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

3.4. Выразительные средства композиции станковой.

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

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

Предлагаемые аудиторные задания:

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

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

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

2 год обучения I полугодие

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

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

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

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

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

Раздел 2. Сюжетная композиция

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

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

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

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

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

Раздел 3. Декоративная композиция

3.2. Трансформация и стилизация изображения.

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

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

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

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

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

2 год обучения II полугодие

3.3. Декоративная композиция натюрморта.

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.

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

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

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

Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру.

3.4. Стилизация изображения животных.

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:

а) древнеиранские мотивы;

б) готические мотивы;

в) стиль эпохи Возрождения.

2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.

Раздел 1. Сюжетная композиция

1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного».

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

3 год обучения I полугодие

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)

3.1. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику.

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение разновременных событий;

- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.
2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.
3. Исполнение мини-серии в материале.

Задание для самостоятельной работы: копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем.

3 год обучения II полугодие

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции

1.1. Композиционная организация портрета.

Цель: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового.

Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемое аудиторное задание: живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»; А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др.

Задание для самостоятельной работы: анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека.

1.2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности.

Задача: создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

4 год обучения I полугодие

1.3. Иллюстрации к литературным произведениям.

Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон»,

«композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции.

Задача: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).
2. Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Задача: Умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурального материала. Подготовительные наброски и этюды.

4 год обучения II полугодие

3 раздел. Итоговая работа

3.1. Выполнение итоговой работы:

Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры).

Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания).

Вариант 3. Декоративный натюрморт.

Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, склонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции, выбор формата.

Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения.

Вариант 3. Тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

Вариант 2. Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Вариант 3. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация.

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:

- 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.

4. 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: зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени).

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).

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.

5. 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 форэскизы.

5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. 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 форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

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.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

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. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
7. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
8. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
9. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
10. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
11. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
12. 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. Книжки. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2 города Астрахани»**

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области изобразительного искусства
«Изобразительное искусство»
в возрасте с 10 лет**

Предметная область ПО.01.

Учебные предметы художественно-творческой подготовки

Программа по учебному предмету ПО.01.УП.1.4.

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

г. Астрахань
2021

Содержание

1. Пояснительная записка
2. Учебно-тематический план
3. Содержание учебного предмета

4. Требования к уровню подготовки обучающихся
5. Формы и методы контроля, система оценок
6. Методическое обеспечение учебного процесса

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа ПО.1. УП.1.4. Цветоведение является частью дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» (для детей, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 лет и после 10 лет) (далее программа «Изобразительное искусство»), разработана МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани» (далее - ДШИ № 2) в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы));

- Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41;

- учетом положений Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. №1726-р

- рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств от 21.11.2013 №191

- Уставом ДШИ №2.

Учебный предмет «Цветоведение» занимает важное место в комплексе предметов программ «Изобразительное искусство». Он является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.

Программа предмета «Цветоведение» состоит из двух разделов — графики и цветоведения, это два направления в содержании учебного предмета в каждой возрастной категории.

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки.

Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из разных разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого интереса к изобразительной деятельности.

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Цветоведение» - 1 год в рамках дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» с 4 летним сроком освоения.

Объем учебного времени и виды учебной работы

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации		Всего часов
Классы	1		
Полугодия	1	2	
Аудиторные занятия (в часах)	16	18	34
Самостоятельная работа (в часах)	16	18	34
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	32	36	68
Вид промежуточной аттестации		Зачет	

Формирование понимания основ художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.

Задачи:

- Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-образной памяти).
- Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное.
- Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности.
- Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.).
- Приобретение детьми опыта творческой деятельности.
- Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира.

Обоснование структуры программы

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

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма занятий - групповая, количество человек в группе - от 10 человек. Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте.
2. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные

методы:

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

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 видов народных ремёсел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, классной доской.

1. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Материалы	Общий объем времени в часах		
				Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
				68	34	34
1.	Основные и составные цвета. Цветовой спектр.	Урок	Формат А3, акварель	2	1	1
2.	Многообразие линий в природе. Характерные особенности линий. Плановость. Воздушная перспектива	Урок	А3, фломастер, гел. ручка	2	1	1
3.	Цветовые растяжки.	Урок	Формат А3, акварель	2	1	1
4.	Кляксография.	Урок	Формат А3, акварель, гелиевая ручка, тушь	2	1	1
5.	Теплые и холодные цвета.	Урок	Формат А3, акварель	2	1	1
6.	Стилизация.	Урок	Формат А3, фломастер, гелиевая ручка, цв. бумага	4	2	2
7.	Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна.	Урок	Формат А3, фломастер, гелиевая ручка	2	1	1
8.	Орнамент. Виды орнамента.	Урок	Формат А3, Пр. карандаш	4	2	2
9.	Техники работы акварелью.	Урок	Формат А3, акварель	2	1	1
10.	Абстракция. Выполнение зарисовки сказочного животного.	Урок	Формат А3, фломастер, гелиевая ручка, цв. карандаши	4	2	2
11.	Техника работы гуашью.	Урок	Формат А3, гуашь	2	1	1
12.	Фактуры.	Урок	Формат А3, Цв. карандаши	2	1	1
13.	Нюансы. Колорит. Многообразие	Урок	Формат А3,	2	1	1

	оттенков цвета.		гуашь, акварель			
	I полугодие			32	16	16
14.	Контрасты. Выполнение композиции из предметов, контрастных по цвету.	Урок	Формат А3, гуашь	2	1	1
15.	Ритм в композиции.	Урок	Формат А3, фломастер, гел. ручка, тушь	2	1	1
16.	Ахроматические цвета.	Урок	Формат А3, гуашь	2	1	1
17.	Симметрия. Пятно.	Урок	Формат А3, фломастер, гел. ручка	2	1	1
18.	Локальный цвет и его оттенки.	Урок	Формат А3, гуашь, акварель	2	1	1
19.	Асимметрия. Знакомство с понятием «асимметрия», асимметрия в природе.	Урок	Формат А3, фломастер, гел. ручка, цв. карандаши	2	1	1
20.	Плановость. Выполнение этюда пейзажа (морской, горный, лесной).	Урок	Формат А3, гуашь, акварель	2	1	2
21.	Линия горизонта. Плановость.	Урок	Формат А3, фломастер, гел. ручка, тушь	2	1	1
22.	Выделение композиционного центра посредством цвета.	Урок	Формат А3, фломастер, гел. ручка	4	2	2
23.	Равновесие. Центр.	Урок	Формат А3, фломастер, гел. ручка, тушь	2	1	1
24.	Нетрадиционные живописные приемы.	Урок	Формат А3, гуашь, акварель	4	2	2
25.	Статика. Динамика.	Урок	Формат А3, фломастер, гел. ручка, тушь	4	2	2
26.	Силуэт.	Урок	Формат А3, фломастер, гел. ручка, цв. бумага	2	1	1
27.	Выразительные возможности цветных карандашей, пастели.	Урок	Формат А3, цветные карандаши, пастель	2	1	1
	II полугодие			36	18	18
	Итого			68	34	34

3. Содержание учебного предмета

Предмет «Цветоведение» занимает особое место в системе обучения детей художественному творчеству. Этот предмет является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.

Программа для данного возраста ориентирована на знакомство с различными видами изобразительного искусства. Большая часть заданий призвана развивать образное мышление и воображение ребенка, внимание, наблюдательность, зрительную память.

Содержание разделов и тем.

Годовые требования

1. Тема: Основные и составные цвета. Цветовой спектр.

Знакомство с понятием "цветовой круг", последовательностью спектрального расположения цветов. Знакомство с основными и составными цветами. Выполнение эскизов (например, зонтик, парашют, радуга, радужные игрушки). Использование акварели, формата А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала, изображение радуги.

2. Тема: Многообразие линий в природе. Характерные особенности линий. Плановость. Воздушная перспектива.

Виды и жанры изобразительного искусства. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и правильным использованием. Многообразие линий в природе. Знакомство с пластическим разнообразием линий. Понятие «живая линия». Освоение графического языка. Выполнение зарисовок (трава, вода, дорога, скалы, горы, водопад, банка с льющим вареньем), характерные особенности линий (плавно, тихо, резко, тонко, жирно). Использование формата А4 (белый или тонированный), черного (серого, коричневого) фломастера или гелиевых ручек.

Самостоятельная работа: выполнить 3 - 4 упражнения на характер линий: волнистая, ломаная, прямая, спиралевидная и т.д.

3. Тема: Цветовые растяжки.

Изучение возможностей цвета, его преобразование (высветление, затемнение). Выполнение этюдов (например, «Бусы», «Лошарик», «Гусеница»). Использование акварели, формата А4.

Самостоятельная работа: выполнение тоновых растяжек.

4. Тема: Кляксография.

Знакомство с понятием образность. Создать пятно (кляксу) из ограниченной палитры акварели (туши) и постараться увидеть в нем образ и дорисовать его. Выполнение эскизов (например, «Космический зоопарк», несуществующее животное, посуда, обувь). Пушистые образы. Домашние животные. Продолжать обучать основным приемам техники «по-сырому», применение новой техники в творческих работах. Выполнение этюдов (например, этюды кошек или собак). Использование формата А4, акварели, туши, белой гуаши, гелиевых ручек.

Самостоятельная работа: закрепление материала посредством дорисовывания пятен (связь формы пятна с образом).

5. Тема: Теплые и холодные цвета.

Знакомство с понятием «теплые и холодные» цвета. Упражнение "Бабочка". Выполнение этюдов (например, «Северное сияние», «Холодные и теплые

сладости», «Веселые осьминожки»). Использование акварели, формата А4. .
Применение техники гуашь. Упражнение «Гроздь винограда». Выполнение этюдов. Использование гуаши, формата А4.

Самостоятельная работа: изображение пера волшебной птицы.

6. Тема: Стилизация.

Преобразование геометризированной формы в пластичную. Формирование умения сравнивать, анализировать и преобразовывать геометрическую форму в пластичную. Выполнение упражнения - наброска схематичного изображения (посуда, обувь, и т.д.) и творческого задания. Форма декорируется простым орнаментом. Использование формата А4, фломастеров, гелиевых ручек.

Самостоятельная работа: изображение геометрического и пластического рисунка одного и того же предмета быта.

7. Тема: Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна.

Знакомство с выразительными средствами графической композиции. Выполнение зарисовок (например, следы на снегу, следы птиц, людей, лыжников и т.д.). Работа с геометрическими формами. Применение тона. Изучение плоских форм с тональным разбором. Выполнение зарисовок с натуры (например, «Пуговицы», «Печенье», и т.д.). Использование Формата А4, черного фломастера, гелиевой ручки.

Самостоятельная работа: заполнение формы шаблона - рыбка (линия), гриб (точка), ваза (пятно).

8. Тема: Орнамент. Виды орнамента.

Знакомство с классификацией орнамента. Роль орнамента в жизни людей. Выполнение эскизов «Лоскутное одеяло», салфетка, скатерть. Декорирование конкретной формы. Дать понятие о композиционном ритме. Знакомство с правилами построения простого ленточного орнамента. Выполнение эскиза орнамента шапочки, варежек, перчаток. Использование формата А4, фломастеров или гелиевых ручек.

Самостоятельная работа: создание орнаментов из геометрических элементов (круг, квадрат, ромб, треугольник и др.).

9. Тема: Техники работы акварелью.

Знакомство с техниками акварели: «вливание цвета в цвет», «по - сырому», «сухая кисть» и «мазки». Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов (например, река, ручеек, водопад (композицию можно дополнять корабликами, выполненными из бумаги, способом «оригами»), выполнение творческой работы (например, «Рыбка», «Курочка-ряба», «Ветреный день», «Летний луг», «Птичье гнездо» и т. д.) Использование акварели, формата А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение акварельных заливок.

10. Тема: Абстракция. Выполнение зарисовки сказочного животного.

Преобразование пластической формы в геометризованную. Развитие умения сравнивать и преобразовывать пластическую форму в геометрическую, работать над цельностью образа. Выполнение зарисовки сказочного животного (лисичка-сестричка, бычок- смоляной бочок, косолапый мишка, мышка-норушка). Сначала преподаватель демонстрирует изображение реального животного, затем

образ сказочного (книжного героя или мультипликационный персонаж), а после предлагает выполнить образ из геометрических фигур. Геометрические формы разные по размеру и характеру. Использование формата А4, фломастеров, гелиевых ручек.

Самостоятельная работа: знакомство с образами героев детских книг.

11. Тема: Техника работы гуашью.

Выразительные освоения белой краски и ее оттенков. Знакомство с техникой работы гуашью, учить составлять оттенки белого цвета путем смешивания с различными цветами. Выполнение этюдов (например, «Белые медведи», «Зайчик зимой», «Белые лебеди», «Голубки»). Использование пастельной бумаги, гуаши, формата А4.

Самостоятельная работа: рисунок снеговика на темной пастельной бумаге.

12. Тема: Фактуры.

Знакомство с материальностью окружающего мира средствами графики. Выполнение упражнений - зарисовок с натуры (мох, ракушки, камушки и др.) и творческих заданий (например, пенек с грибами, морские камушки с водорослями). Использование формата 1/2 А4, черного фломастера, гелиевых ручек.

Самостоятельная работа: изображение мха, камней, коры деревьев.

13. Тема: Нюансы. Колорит. Многообразие оттенков цвета.

Знакомство с понятиями: «локальный цвет» и «оттенок». Выполнение этюдов с натуры (например, «ягоды», ветка рябины, виноград, перо сказочной птицы). Использование формата А4, акварели, пастели.

Самостоятельная работа: собрать коллекцию пуговиц, бусин, фантиков в пределах одного цвета.

14. Тема: Контрасты. Выполнение композиции из предметов, контрастных по цвету.

Контрастные пары цветов. Знакомство с контрастными парами цветов, их способностью «усиливать» друг друга. Выполнение композиции из предметов, контрастных по цвету (например, фрукты, зонтики под дождем, игрушки на полке и др.). Использование формата А4, акварели, пастели.

Самостоятельная работа: упражнение-аппликация «Пары контрастных цветов».

15. Тема: Ритм в композиции.

Дать представление о ритмичной композиции, познакомить с понятием ритма в композиции (простой и сложный ритм), природные (растительные) ритмы, выполнение зарисовок и набросков природных форм с натуры. Выполнение композиции из цветов, сухих растений, водорослей и т.д. Использование формата А4, фломастеров, гелиевых ручек.

Самостоятельная работа: найти примеры ритмических композиций в журналах, газетах, принести на следующий урок.

16. Тема: Ахроматические цвета.

Познакомиться с понятиями «ахроматические цвета», «светлота», с техникой их составления. Выполнение эскиза (например, иллюстрация к сказке В. Сутеева «Три котенка», образы домашних животных и др.). Использование формата А4, гуаши черной и белой.

Самостоятельная работа: знакомство с искусством черно-белой фотографии.

17. Тема: Симметрия. Пятно.

Знакомство с понятием «симметрия», закрепление понятия «пятна», как выразительного средства композиции. Выполнение копий и зарисовок с натуры (например, насекомых, морских животных, фантастических образов). Использование формата А4, гелиевых ручек, фломастеров.

Самостоятельная работа: вырезание симметричного изображения из черной бумаги.

18. Тема: Локальный цвет и его оттенки.

Развить у детей способность видения градаций цвета в живописи, многообразии цветовых оттенков. Выполнение композиции («Огонь» (салют, костер, бенгальские огни, небесные светила; «Вода» (фонтан, ручей, водопад, озеро, лужа); «Воздух (мыльные пузыри, облака, ветер); «Земля» (камни, скалы, пустыня)) или (из осенних листьев, цветов на клумбе). Использование формата А4, акварели.

Самостоятельная работа: упражнение «лоскутное одеяло».

19. Тема: Асимметрия. Знакомство с понятием «асимметрия», асимметрия в природе.

Выполнение зарисовок предметов быта сложной формы (например, чайник, графин, фонарик, и др.). Использование формата У А4, гелиевых ручек, фломастеров.

Самостоятельная работа: фотографирование предметов асимметричной формы.

20. Тема: Плановость. Выполнение этюда пейзажа (морской, горный, лесной).

Воздушная перспектива в пейзаже. Повторить некоторые законы композиции в пейзаже (плановость, равновесие, композиционный центр). Использование формата А4, акварели.

Самостоятельная работа: знакомство с творчеством художников, работающих в жанре «пейзаж», посещение основной экспозиции музея изобразительных искусств.

21. Тема: Линия горизонта. Плановость.

Знакомство с понятием «линия горизонта», изучение плановости в пейзаже. Выполнение зарисовки любого пейзажа с 2-3-мя планами. Использование гелиевой ручки, формата А4.

Самостоятельная работа: знакомство с творчеством художников, работающих в жанре «пейзаж», посещение основной экспозиции музея изобразительных искусств.

22. Тема: Выделение композиционного центра посредством цвета.

Знакомство с понятием «доминанта», «акцент». Выполнение этюда с натуры (например, «Корзина с урожаем», «Дары природы»). Использование формата А4, акварели или гуаши.

Самостоятельная работа: выполнение аппликации из геометрических форм с доминантой и акцентом.

23. Тема: Равновесие. Центр.

Знакомство с понятием равновесная композиция. Выполнение эскиза равновесной композиции из любых предметов с выделением центра. Использование формата А4, гелиевой ручки, черного фломастера.

Самостоятельная работа: поиск равновесных композиций в журналах, книгах и др.

24. Тема: Нетрадиционные живописные приемы.

Изучение нетрадиционных живописных приемов. Знакомство с новыми техниками и их возможностями. Освоение новых техник. Выполнение упражнений. Воцеление (например, морская волна с «барашками», морозные узоры, цветы и т.д.). Набрызг (салют, фонтан). Использование соли (звездное небо, созвездия зодиака). Монотипия (применение кружев и ткани в создании композиции «Зима»). Кляксография + раздувание («лунные цветы»). Использование формата А4, акварели, гуаши, свечек, туши, кружев, гелиевых ручек и др.

Самостоятельная работа: закрепление материала.

25. Тема: Статика. Динамика.

Знакомство с понятиями «статика», «динамика». Выполнение композиции на одну из понравившихся схем. Использование формата А4, гелиевой ручки. Самостоятельная работа: поиск статичных и динамичных композиций в журналах, книгах и др.

26. Тема: Силуэт.

Повторение понятия «силуэт». Знакомство со сложными силуэтами. Оверлеппинг (наложение, пересечение). Создание композиции с использованием сложного силуэта (например, полка с посудой, белье на веревке). Использование формата, вытянутого по горизонтали, черного фломастера.

Самостоятельная работа: выполнение аппликации-наложения черного на белое, белого на черное (рыбка в аквариуме, грибы в банке и др.).

27. Тема: Выразительные возможности цветных карандашей, пастели.

Знакомство с техникой работы цветными карандашами и техникой пастели. Работа штрихом, пятном. Знакомство с цветовыми переходами. Выполнение рисунка по шаблону (например, праздничные воздушные шары, праздничный торт, осенние листья). Освоение навыков рисования пастелью, изучение технологических особенностей работы (растушевка, штриховка, затирка). Выполнение эскизов (например, гриб, цветок, ёжик, рыбка). Использование формата А4, цветных карандашей, пастели.

Самостоятельная работа: выполнение плавных цветовых переходов (цветовые растяжки).

4. Требования к уровню подготовки обучающихся

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Цветоведение»

1. Знание различных видов изобразительного искусства.
2. Знание основных жанров изобразительного искусства.
3. Знание терминологии изобразительного искусства.
4. Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.).
5. Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе.
6. Знание основных выразительных средств изобразительного искусства.
7. Знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии.

8. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения.

9. Навыки передачи формы, характера предмета.

10. Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках.

11. Наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного решения.

12. Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности.

13. Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции.

14. Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности.

5. Формы и методы контроля, система оценок

Программа «Цветоведение» предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

В качестве средств текущего контроля успеваемости обучающихся программой предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за фантазию, композицию и технику исполнения, которая складывается из выразительности цветового и (или) графического решения каждой работы. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку обучающихся.

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ обучающихся во 1-м и 2-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах работ обучающихся выставляется итоговая оценка за полугодие.

По окончании предмета проводится промежуточная аттестация, вид аттестации - зачет, оценка за который выставляется в 2-м полугодии и заносится в свидетельство об окончании предмета «Цветоведение».

Критерии оценки

Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования творческого роста программой «Цветоведение» предлагается введение поэтапного контроля, включающего в себя три составляющие: фантазию, композицию, технику исполнения (выразительность цветового или графического решения).

«Фантазия». На первом этапе оценивается оригинальность мышления ребенка, новизна идеи, отсутствие шаблонного представления задания.

5 (отлично) - учащийся демонстрирует свое оригинальное решение задачи;

4 (хорошо) - решение поставленной задачи с помощью преподавателя;

3 (удовлетворительно) - использование готового решения (срисовывание с образца).

«Композиция». Предполагает грамотный выбор формата, определение величины предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, знание

элементарных законов композиции (равновесие, плановость, загромождение, статика, динамика и др.).

5 («отлично») - все параметры раздела соблюдены; в случае незначительных ошибок ребенку предлагается исправить недочеты самостоятельно. При самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу не снижается;

4 («хорошо») - имеются незначительные ошибки;

3 («удовлетворительно») - грубые ошибки, учащийся плохо осваивает формат, допускает искажения в передаче пропорций и формы предметов.

«Техника исполнения» (выразительность цветового и (или) графического решения) предполагает обобщение знаний по изученным разделам, наличие индивидуального цветового (графического решения), законченность работы.

5 («отлично») — учащийся способен самостоятельно применять полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и законченность работы;

4 («хорошо») - работой учащегося руководит преподаватель (в большей части словесно);

3 («удовлетворительно») - работой учащегося руководит преподаватель, используя наглядный показ на работе учащегося.

6. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Занятия изобразительным искусством - одно из самых больших удовольствий для ребенка младшего школьного возраста. Они приносят много радости и положительных эмоций, являясь источником развития творческих способностей. Особенностью этого возраста является любознательность, желание познавать окружающую действительность, отзывчивость на «прекрасное». Имея чувственно-эмоциональный опыт и начальные знания изобразительной грамоты, ребенок способен воплотить свой замысел в творческой работе.

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у ребенка 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 мультимедиа-теки школьной библиотеки). Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно - выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих конкурсах).

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 обучающихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу обучающихся, которая выполняется в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисования с натуры, применения шаблонов), а также в виде экскурсий, участия обучающихся в творческих мероприятиях и культурно- просветительской деятельности образовательного учреждения, отводится 100% времени от количества аудиторных занятий.

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.

7. Список литературы

Методическая литература

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 1991
2. Горяева Н.А. первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1991
3. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. - М.: Педагогика, 1989
4. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. - М.: Просвещение, 1996
5. Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольника. М.: Педагогика, 1983
6. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. - М.: Столетие, 1998
7. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. - М.: Просвещение, 1985
8. Курчевский В.В. А что там, за окном? - М.: Педагогика, 1985
9. Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя. - М.: Просвещение, 1982
10. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. - М., Академия, 2008
11. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - М.: Просвещение, 1985
12. Щерблыкин И.К., Романина В.И., Когогкова И.И. Аппликационные работы в начальных классах. - М.: Просвещение, 1990

Учебная литература

1. Акварельная живопись: Учебное пособие. Часть 1. Начальный рисунок. - М.: Издательство школы акварели Сергея Андрияки, 2009
  2. Бесчастнов М.П. Графика пейзажа.- М.: Гуманитарное издание ВЛАДОС, 2008
  3. Искусство вокруг нас. Учебник для 2 кл./Под ред. Б.М.Неменского. - М.: Просвещение, 1998
  4. Искусство и ты. Учебник для 1 кл./Под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 1998
  5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное искусство"- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008
  6. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учеб. пособие - М.: Астрель: АСТ,2006
  7. Фатеева А. А. Рисуем без кисточки. - Ярославль: Академия развития, 2009
- Шалаева Т.П. Учимся рисовать.- М.: АСТ Слово, 2010

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2 города Астрахани»**

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области изобразительного искусства
«Изобразительное искусство»
в возрасте с 10 лет**

Предметная область ПО.01.

Учебные предметы художественно-творческой подготовки

Программа по учебному предмету ПО.01.УП.1.5.

СКУЛЬПТУРА

г. Астрахань
2021

Структура программы учебного предмета

Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
2. Срок реализации учебного предмета;
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий;
5. Цели и задачи учебного предмета;
6. Обоснование структуры программы учебного предмета;
7. Методы обучения;
8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;
9. Содержание учебного предмета
  - Сведения о затратах учебного времени;
  - Годовые требования по классам;
10. Требования к уровню подготовки обучающихся
11. Формы и методы контроля, система оценок
  - Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
  - Критерии оценки;
12. Методическое обеспечение учебного процесса
13. Методические рекомендации педагогическим работникам;
14. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
15. Средства обучения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа ПО.1. УП. 1.5. Скульптура является частью дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» (для детей, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 лет и после 10 лет) (далее программа «Изобразительное искусство») разработана МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани» (далее - ДШИ № 2) в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы));

- Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41;

- учетом положений Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. №1726-р

- рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств от 21.11.2013 №191

- Уставом ДШИ №2.

Учебный предмет «Скульптура» дает возможность расширить и дополнить образование детей в области изобразительного искусства, является одним из предметов обязательной части предметной области «Художественное творчество».

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире.

Предметы обязательной части дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства, а именно: «Основы изобразительной грамоты», «Прикладное творчество», «Скульптура» - взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга. При этом знания, умения и навыки, полученные учащимися на начальном этапе обучения, являются базовыми для освоения предмета «Скульптура».

Особенностью данной программы является сочетание традиционных приемов лепки пластилином, глиной, соленым тестом с современными способами работы в разных пластических материалах, таких, как пластика, скульптурная масса, что активизирует индивидуальную творческую деятельность учащихся.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей.

Срок реализации учебного предмета.

Учебный предмет «Скульптура» программы «Изобразительное искусство» реализуется при 4-летнем сроке обучения.

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

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации								Всего часов
	1		2		3		4		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	
Полугодия									
Аудиторные занятия (в часах)	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Самостоятельная работа (в часах)	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Максимальная учебная нагрузка	32	36	32	36	32	36	32	36	272
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		зачет	

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Скульптура» рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий численностью от 10 человек.

Групповая 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:

аудиторные занятия: 1-4 классы – 1 час в неделю,

самостоятельная работа: 1-4 классы – 1 час в неделю.

Цели и задачи учебного предмета

Целями учебного предмета «Скульптура» являются:

Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей.

Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте.

Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы программы «Изобразительное искусство».

Задачи учебного предмета:

Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, соленое тесто, пластика - масса).

Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов.

Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».

Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.

Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.

Формирование умения работать с натуры и по памяти

Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и росписи.

Формирование конструктивного и пластического способов лепки.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются, 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, создание художественных впечатлений).

Предложенные методы работы в рамках данной 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. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по специфике предмета.

Мастерская для занятий лепкой должна быть оснащена удобной мебелью (столы и стулья), натюрмортными столиками, компьютером.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Скульптура» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления.

Содержание программы включает следующие разделы:

материалы и инструменты;

пластилиновая живопись;

пластилиновая аппликация;

пластические фактуры;

полуобъемные изображения;

объемные изображения;

соленое тесто;

пластилиновая композиция;

фактуры в пластилиновой композиции;

коллаж;

объемные формы.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование темы, Раздела	Вид учебного занятия	Материалы	Общий объем времени (в часах)		
				Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Практические занятия
Первый год обучения						
I полугодие						
раздел «Материалы и инструменты»						
1.1	Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические свойства материалов.	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	4	2	2
1.2	Выполнение несложной композиции из простых элементов по шаблону: «новогодний носок», «колпак волшебника», ~~«пластилиновая мозаика»~~	Практ. работа	Цветной пластилин, доска, стек	4	2	2
1.3	Выполнение композиции из сплюснутых шариков: «бабочки», «рыбка».	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	4	2	2
1.4	Выполнение плоской композиции из жгутиков: «барашек», «дерево», «букет цветов».	Практ работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	8	4	4
1.5	Применение в композиции нескольких элементов. Композиция «часы», «домик», «машинка».	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	8	4	4
раздел «Пластилиновая живопись»						
2.1	Локальный цвет и его оттенки. Получение оттенков цвета посредством смешивания пластилина Работа по шаблону. Осенние листья, бабочка и др.	Урок	Картон, цв. пластилин, доска, стек	4	2	2
				32	16	16
II полугодие						
2.2	Выполнение творческой работы в технике «Пластилиновая живопись». «Космос», «Летний луг».	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	4	2	2
2.3	Применение техники «Пластилиновая живопись» в конкретном изделии. «Карандашница», «Декорированная вазочка».	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	6	3	3
раздел «Пластилиновая аппликация»						
3.1	Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация». Композиция: «Посудная полка», «Аквариум».	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	4	2	2

3.2	«Пластилиновый алфавит». Выполнение силуэтов букв с декорированием приплюснутыми кружочками, жгутами и т.д.	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	4	2	2
3.3	Выполнение многослойной композиции: «Пирожное», «Торт».	Урок	Картон, цв. пластилин, доска, стек	4	2	2
раздел «Пластические фактуры»						
4.1	Знакомство с фактурами. Способы выполнения различных фактур. Выполнение композиции «Лоскутное одеяло» в рамках тем: «Бабушкин сундучок», «Швейная фантазия», «Канцелярский мир» и др.	Урок	Картон, цв. пластилин, природный материал, ткани	4	2	2
4.2	Соединение пластилиновых фактур и природных форм (семечки, крупы, макаронные изделия и др.). «Платье для куклы», «Карнавальный костюм», «Театральный (цирковой) занавес».	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, семечки, крупы, макароны	4	2	2
4.3	Интерпретация природных фактур. Применение знаний в творческой композиции «Зоопарк», «Домашние животные».	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, швейные принадлежности	6	3	3
				36	18	18
Второй год обучения						
I полугодие						
раздел «Полуобъемные изображения»						
5.1	Знакомство с выполнением невысокого рельефного изображения. Композиция «Репка», «Свекла», «Морковь» «Яблоко», «Ягоды»	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	8	4	4
5.2	Закрепление умения набирать полуобъемную массу изображения. Композиция «Божья коровка», «Жуки», «Кит».	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	4	2	2
5.3	Выполнение тематической композиции: «Праздник», «Новый год», «Рождество».	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	8	4	4
5.4	Создание сложной формы предмета с последующим декорированием. «Печатный пряник», «Жаворонки» и др.	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, семечки, крупы, макароны	8	4	4
раздел «Объемные изображения»						
6.1	Лепка геометрических форм. Выполнение задания: «Робот», «Ракета», «Трансформер (бакуган)».	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	4	2	2
				32	16	16

II полугодие						
6.2	Закрепление навыков работы с объемными формами. Выполнение композиции «Новогодняя елка».	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, бусины, ленты	4	2	2
6.3	Изготовление игрушек из пластилина и природных материалов: ежик, лесовик, пугало огородное и др.	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	8	4	4
раздел «Соленое тесто»						
7.1	Вводный урок. Знакомство с техникой «Соленое тесто». Инструменты и материалы.	Практ. работа	Мука, вода, соль, доска, стек	2	1	1
7.2	Полуобъемная композиция «Цирк» в технике «соленое тесто» с применением гуаши.	Практ. работа	Соленое тесто, гуашь	8	4	4
7.3	«Театральная кукла».	Урок-игра	Соленое тесто, ткань, ленты, пуговицы	8	4	4
раздел «Пластилиновая композиция»						
8.1	Изготовление магнита на тему: «Времена года».	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	6	3	3
				36	18	18
Третий год обучения						
I полугодие						
раздел «Фактуры в пластилиновой композиции»						
9.1	Композиция «Замороженное оконце».	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	4	2	2
9.2	Дальнейшее знакомство с фактурами, текстурами. Способы выполнения различных фактур,	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	4	2	2
9.3	Творческая работа «Пенек с грибами».	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	8	4	4
9.4	«Морские камешки».	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	4	2	2
раздел «Коллаж»						
10.1	Коллаж «Морские сокровища».	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, природный	12	6	6
				32	16	16

II полугодие						
10.2	Декоративное панно «Слово-образ».	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, природный	4	2	2
10.3	Декоративное панно «Русская народная сказка» (коллективная творческая работа).	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, природный	12	6	6
раздел «Композиция из пластилина и декоративных материалов»						
11.1	Композиция с использованием ниток, пластиковых трубочек, декоративных булавок, лент, кружев и др. в творческой работе «Паук с паутиной», «Муравейник».	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, природный материал,	8	4	4
11.2	Изделие «Волшебное зеркало» с применением пластилиновой живописи,	Урок-игра	Цв. пластилин, бусины, нитки, фольга, ленты,	4	2	2
раздел «Объемные формы»						
12.1	Объемная композиция на тему: «Овощная семейка».	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	8	4	4
				36	18	18
Четвертый год обучения						
I полугодие						
12.2	Объемная лепка на тему: «Домашние животные», «Кошки», «Животные севера и юга».	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	4	2	2
12.3	Знакомство с каркасом. Выполнение пластилиновой модели человека.	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	4	2	2
12.4	Коллективная творческая работа «Ноев ковчег».	Практ. работа	Картон, цв. пластилин, доска, стек	8	4	4
раздел «Пластилиновая композиция»						
13.1	Тематический натюрморт из нескольких предметов.	Практич. работа	Картон, скульптурный пластилин, дощечка, стеки	4	2	2
13.2	Композиция-панорама «Замок. Рыцарский турнир».	Практическая работа	Картон, скульптурный пластилин,	8	4	4
раздел «Объемные формы»						
14.1	«Геометрическая пирамидка». Изучение и изготовление геометрических тел	Практич. работа	Картон, скульптурный пластилин,	4	2	2

				32	16	16
II полугодие						
14.2	Лепка с природы. Использование чучел птиц и животных.	Практич. работа	Картон, скульптурный пластилин,	4	2	2
14.3	Творческая работа «Басни», «Птичий двор».	Практич. работа	Картон, скульптурный пластилин,	8	4	4
14.4	Работа с каркасом. Динозавр, лошадка, ослик, обезьяна, жираф.	Практич. работа	Картон, скульптурный пластилин,	8	4	4
14.5	Человек. Фигура в движении: «спорт», «на катке», «танец»	Практич. работа	Картон, скульптурный пластилин,	8	4	4
14.6	Человек и животное. «Хозяин и его животное», «охота», «цирк».	Практич. работа	Картон, скульптурный пластилин,	8	4	4
				36	18	18

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Первый год обучения

Раздел «Материалы и инструменты»

1.1 Тема: Инструменты и материалы. Физические свойства материалов. Предмет «Скульптура». Оборудование и пластические материалы. Порядок работы в мастерской лепки. Знакомство с пластилином, его физическими и химическими свойствами. Знакомство с инструментами. Организация рабочего места. Цвета в пластилиновых наборах. Выполнение упражнений на цветовые смешения. Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: закрепление материала на смешивания цветов.

1.2 Тема: Выполнение несложной композиции из простых элементов по шаблону: «Новогодний носок», «Колпак волшебника», «Пластилиновая мозаика». Знакомство с выразительными средствами предмета «Скульптура». Выполнение предварительных упражнений на изготовление простых элементов: жгут, шарик, пластина, колбаска, сплюснутый шарик и др. Формирование умения комбинировать простые формы в изделии. Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок несложных орнаментов из простых элементов.

1.3 Тема: Выполнение композиции из сплюснутых шариков. Закрепление изученной техники. Формирование умения перерабатывать природные формы, развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления. Творческое задание: «Бабочки», «Рыбка». Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение набросков и зарисовок - «Бабочка», «Рыбка».

1.4 Тема: Выполнение плоской композиции из жгутиков. Закрепление изученной техники. Творческое задание: «Барашек», «Дерево», «Букет цветов». Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

1.5 Тема: Применение в композиции нескольких элементов. Композиция «Часы», «Домик», «Машинка». Развитие наблюдательности, образного мышления, мелкой моторики.

Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию, поиск цветового решения.

Раздел «Пластилиновая живопись»

2.1 Тема: Локальный цвет и его оттенки. Получение оттенков цвета посредством смешивания пластилина. Работа по шаблону. Осенние листья, бабочка и др. Знакомство с техникой «Пластилиновая живопись». Развитие образного мышления, способность передать характер формы. Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: формирование гербария из листьев, разных по форме и цвету.

2.2 Тема: Выполнение творческой работы в технике «Пластилиновая живопись». «Космос», «Летний луг». Формирование способности добиваться выразительности композиции. Творческое задание: «Космос», «Летний луг». Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: просмотр книжных иллюстраций, подбор иллюстративного материала для творческой работы.

2.3 Тема: Применение техники «Пластилиновая живопись» в конкретном изделии. «Карандашница», «Декорированная вазочка».

Развитие фантазии, воображения, применение полученных знаний о техниках и приемах. Выполнение изделий: «Карандашница», «Декорированная вазочка» на выбор. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Раздел «Пластилиновая аппликация»

3.1 Тема: Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация». Композиция «Посудная полка», «Аквариум». Формирование умения равномерно раскатывать пластилин и вырезать из него стеками различные формы. Выполнение композиции: «Посудная полка», «Аквариум». Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок силуэтов посуды сложной формы.

3.2 Тема: «Пластилиновый алфавит». Выполнение силуэтов букв с декорированием приплюснутыми кружочками, жгутами и т.д. Дальнейшее формирование понятия «декоративность», развитие мелкой моторики. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: работа с книгой.

3.3 Тема: Выполнение многослойной композиции: «Пирожное», «Торт». Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: разработка формы кондитерского изделия.

Раздел «Пластические фактуры»

4.1 Тема: Знакомство с фактурами. Способы выполнения различных фактур. Выполнение композиции «Лоскутное одеяло» в рамках тем: «Бабушкин сундучок», «Швейная фантазия», «Канцелярский мир».

Развитие наблюдательности, формирование умения работать с природными формами. Упражнение на оттиски различных поверхностей (природные материалы, мелкие предметы, ткани). Упражнение на выполнение фактур с помощью различных инструментов (стеки, гребни, зубные щетки и др.).

Формирование навыков поэтапной работы (выполнение оттисков, комбинирование, составление композиции). Использование картона, цветного пластилина, мелких предметов, тканей разных фактур, природных материалов и др. Самостоятельная работа: разработка эскиза работы «Лоскутное одеяло».

4.2 Тема: Соединение пластилиновых фактур и природных форм. «Платье для куклы», «Карнавальная маска», «Театральный (цирковой) занавес».

Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. Использование картона, цветного пластилина, семечек, круп, макаронных изделий и др. Самостоятельная работа: выполнение эскиза платья для любимой куклы.

4.3 Тема: Интерпретация природных фактур. Применение знаний в творческой композиции «Зоопарк», «Домашние животные».

Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. Упражнения: выполнение фактуры перьев, меха, кожи животных и птиц. Использование картона, цветного пластилина, мелких предметов (канцелярские принадлежности, швейные принадлежности и др.)

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом, подбор фотографий, открыток для работы в материале.

Второй год обучения

Раздел «Полуобъемные изображения»

5.1 Тема: Знакомство с выполнением невысокого рельефного изображения.

Композиция «Репка», «Свекла», «Морковь», «Яблоко», «Ягоды».

Формирование умения набирать массу изображения, способом отщипывания пластилина от целого куска и наклеивания на изображение – шаблон. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок овощей, фруктов, ягод.

5.2 Тема: Закрепление умения набирать полуобъемную массу изображения.

Композиция «Божья коровка», «Жуки», «Кит». Дальнейшее формирование

умения работать с полуобъемным изображением, дополнение композиции мелкими деталями. Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.

5.3 Тема: Выполнение тематической композиции. «Праздник», «Новый год»,

«Рождество». Работа над сложной полуобъемной композицией: создание

предварительного эскиза, поиск пластического и цветового решения, выполнение работы в материале. Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков для тематической композиции.

5.4 Тема: Создание сложной формы предмета с последующим

декорированием. «Печатный пряник», «Жаворонки» и др. Формирование

способности добиваться выразительности образа, развитие фантазии,

воображения. Использование картона, цветного пластилина, семечек, круп, макаронных изделий и др. Самостоятельная работа: выполнение эскиза тульского или орловского пряника, печенья «жаворонок».

Раздел «Объемные изображения»

6.1 Тема: Лепка геометрических форм. Выполнение задания «Робот», «Ракета», «Трансформер». Знакомство с объемом, первоначальные навыки передачи объема. Упражнение на выполнение шара (глобус), куба (кубик для настольных игр), конуса (мороженое). Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: изображение геометрических фигур.

6.2 Тема: Закрепление навыков работы с объемными формами. Выполнение композиции «Новогодняя елка». Закрепление предыдущего материала, развитие фантазии, воображения. Использование картона, цветного пластилина, бусин, лент, пайеток.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза новогодней Елки.

6.3 Тема: Изготовление игрушек из пластилина и природных материалов (каштаны, шишки, желуди, ореховая и яичная скорлупа, ракушки): «Ежик», «Лесовик», «Пугало огородное». Формирование навыков моделирования, развитие воображения, фантазии. Применение пластилина как соединительного материала. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскизов игрушек из природных материалов.

Раздел «Соленое тесто»

7.1 Тема: Вводный урок. Знакомство с техникой «Соленое тесто». Инструменты и материалы. Физические и химические свойства материалов. Знакомство с технологией изготовления соленого теста, его физическими и химическими свойствами. Знакомство с инструментами и материалами. Использование муки, воды, соли. Самостоятельная работа: выполнение несложных элементов: шарик, «колбаска», жгут, и др.

7.2 Тема: Полуобъемная композиция «Цирк» в технике «соленое тесто» с применением гуаши. Формирование умения сохранять цельность композиции, работая с мелкими деталями. Гармонизация цветового ряда. Самостоятельная работа: просмотр книжных иллюстраций, подбор материала по теме «Цирк».

7.3 Тема: «Театральная кукла». Формирование умения лепить образ куклы-персонажа любой сказки для детского пальчикового театра. Изготовление кукол для пальчикового театра. Использование муки, воды, соли (для головы куклы), тканей, лент, пуговиц (для костюма). Самостоятельная работа: выполнение эскиза будущей куклы.

Раздел «Пластилиновая композиция»

8.1 Тема: Изготовление магнита на тему «Времена года». Формирование способности добиваться выразительности образа, развитие фантазии, воображения. Выполнение плоскостной композиции с применением объемных деталей. Использование картона, цветного пластилина, магнитной ленты. Самостоятельная работа: подбор и просмотр иллюстраций о временах года.

Третий год обучения

Раздел «Фактуры в пластилиновой композиции»

9.1 Тема: Выполнение композиции «Замороженное оконце». Применение в работе изученных ранее фактур и приемов. Использование техники

«пластилиновая живопись», жгутов, процарапывания др. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскиза замороженного окна.

9.2 Тема: Дальнейшее знакомство с фактурами, текстурами. Способы выполнения различных фактур, текстур. Развитие наблюдательности, формирование умения работать с природными формами. Упражнение на выполнение оттисков различных поверхностей (камни, фольга, ткани, полиэтиленовая пленка, кора и др.). Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: продолжение выполнения фактур.

9.3 Тема: Творческая работа «Пенек с грибами». Применение полученных фактур в композиции «Пенек с грибами». Развитие наблюдательности, формирование умения работать с природными формами. Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок грибов с натуры.

9.4 Тема: «Морские камешки». Формирование умения передавать характер предметов и поверхностей, их пластическое решение, развитие фантазии. Использование цветного пластилина. Самостоятельная работа: лепка различных камешков.

Раздел «Коллаж»

10.1 Тема: Коллаж «Морские сокровища». Закрепление приобретенных знаний, применение их в творческой работе. Развитие способности передавать выразительность изображаемых фигур, умение сохранять цельность композиции при обработке ее отдельных элементов. Использование картона, цветного пластилина, природного материала. Самостоятельная работа: зарисовка отдельных элементов композиции, работа с иллюстративным материалом.

10.2 Тема: Декоративное панно «Слово-образ». Формирование умения находить цельную форму изображаемой композиции, развитие фантазии, освоение художественных приемов декора. Использование картона, цветного пластилина, природного материала. Самостоятельная работа: работа с книгой. Знакомство со шрифтами, шрифтовыми композициями. Копирование отдельных букв.

10.3 Тема: Декоративное панно «Русская народная сказка» (коллективная творческая работа). Развитие умения передавать характер сказочных персонажей средствами лепки. Развитие навыков работы над коллективным заданием. Использование картона, цветного пластилина, природного материала. Самостоятельная работа: выполнение эскизов к русским сказкам.

Раздел «Композиция из пластилина и декоративных материалов»

11.1 Тема: Композиция с использованием ниток, пластиковых трубочек, декоративных булавок, лент, кружева и др. в творческой работе «Паук с паутиной», «Муравейник». Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, умение передавать пластику природных форм средствами лепки. Использование картона, цветного пластилина, ниток, бусин, пуговиц, лент и др. Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, изучение иллюстраций.

11.2 Тема: Изделие «Волшебное зеркало» с применением пластилиновой живописи. Выполнение несложного изделия – зеркала с применением пластилиновой живописи, декоративных материалов, фольги. Формирование

навыков моделирования, развитие воображения, фантазии. Использование картона, цветного пластилина, ниток, бусин, пуговиц, лент, фольги и др. Самостоятельная работа: выполнение эскизов зеркал.

Раздел «Объемные формы»

12.1 Тема: Объемная композиция на тему: «Овощная семейка». Развитие наблюдательности, умения найти и подчеркнуть в природе характерные особенности. Передача характера природы. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок овощей и фруктов с натуры.

Четвертый год обучения

12.2 Тема: Объемная лепка на тему: «Домашние животные», «Кошки», «Животные севера и юга». Развитие наблюдательности, умение подмечать характерные и выразительные движения, позы животных. Выполнение пластического решения с учетом кругового объема. Самостоятельная работа: выполнение фотографий домашних животных. Подбор иллюстративного материала.

12.3 Тема: Знакомство с каркасом. Выполнение пластилиновой модели человека. Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, первоначальные навыки передачи движения. Использование картона, цветного пластилина, проволоки. Самостоятельная работа: фотографирование людей в движении. Сбор подготовительного материала в виде открыток, иллюстраций и фотографий.

12.4 Тема: Коллективная творческая работа «Ноев ковчег». Передача взаимоотношений персонажей пластическими средствами, закрепление знаний, умений, полученных за два года обучения по данной программе. Самостоятельная работа: выполнение эскиза композиции «Ноев ковчег», поиск образов персонажей композиции.

Раздел «Пластилиновая композиция»

13.1 Тема: Тематический натюрморт из нескольких предметов. Передача основных пропорций и характера предметов. Работа с натуры. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскизов натюрмортов.

13.2 Тема: Композиция-панорама «Замок. Рыцарский турнир». Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, первоначальные навыки передачи движения. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

Раздел «Объемные формы»

14.1 Тема: «Геометрическая пирамидка». Изучение и изготовление геометрических тел. Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, формирование умения передавать пластику объемных форм средствами лепки. Изучение и изготовление геометрических тел (конус, цилиндр, куб, шар, пирамида). Самостоятельная работа: закрепление знаний, посещение мастерской скульптуры, керамики.

14.2 Тема: Лепка с натуры. Использование чучел птиц и животных. Дальнейшее формирование знаний о пропорциях животных, передачи движения. Поиск выразительного пластического решения.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала для следующей темы.

14.3 Тема: Творческая работа «Басни», «Птичий двор». Дальнейшее формирование понятия о декоративности, выразительности образа. Самостоятельная работа: зарисовки птиц и животных.

14.4 Тема: Работа с каркасом. «Динозавр», «Лошадка», «Ослик», «Обезьяна», «Жираф». Знакомство с каркасом. Технические особенности изготовления объемной фигуры с каркасом. Выполнение композиции – животные: «Динозавр», «Лошадка», «Ослик», «Обезьяна», «Жираф». Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

14.5 Тема: Человек. Фигура в движении: «спорт», «на катке», «танец». Дальнейшее формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, передачи движения. Выполнение фигуры в движении: «спорт», «на катке», «танец» и др. Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

14.6 Тема: Человек и животное. «Хозяин и его животное», «Охота», «Цирк». Дальнейшее формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, животных, передачи движения. Поиск выразительного пластического решения. Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа учебного предмета «Скульптура»:

Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».

Знание оборудования и различных пластических материалов.

Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.

Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.

Умение работать с натуры и по памяти.

Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи.

Навыки конструктивного и пластического способов лепки.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание:

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.

Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:

«5» («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы

композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи;

«4» («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность;

«3» («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся программой применяются также следующие методы:

объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);

частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);

творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);

исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов);

игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение праздников и др.).

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих мероприятиях).

Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные творческие задания. Это позволит объединить детский коллектив.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено ведение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнения к изученным темам, рисование с натуры, эскизирование). Учащиеся имеют возможность посещать ремесленные мастерские (скульптура, керамика), работать с книгой, иллюстративным материалом в библиотеке.

Списки рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Бабанский Ю.А. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в учебно-воспитательном процессе. Народное образование СССР, 1982. - №7, с. 106-111

2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М.: Владос, 2004. с.66-74
3. Бурдейный М.А. Искусство керамики. - М.: Профиздат, 2005
4. Буткевич Л.М. История орнамента. – М.: Владос, 2003
- 5.Ерошенов И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков. – М.: «Владос», 2004
7. Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное пособие, РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004
8. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. – М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004, с.5-29
9. Керамика Абрамцева. Под ред. О.И.Арзуманова, В.А.Любартович, М.В.Нащокина. - М.: Из-во «Жираф», 2000, с. 64-77
10. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. - М.: «Владос», 2002. с.6-15
- 11.Кузин В.С. Изобразительное искусство и основы его преподавания в школе. Издание 3-е. – М.: «Агар», 1998. с. 179-184
- 12.Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2004. с. 8-20
- Малолетков В.А. Керамика. В 2-х частях. - М.: «Юный художник», 2000. - 1-я часть: с. 28-30, 2-я часть: с.23-25
13. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. – М.: «Искусство в школе», 1995, с.9-29
14. Моделирование фигуры человека. Анатомический справочник./Пер. с англ. П.А.Самсонова – Минск, 2003, с.31, 36, 56

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.

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2 города Астрахани»**

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области изобразительного искусства
«Изобразительное искусство»
в возрасте с 10 лет**

Предметная область ПО.01.

Учебные предметы художественно-творческой подготовки

Программа по учебному предмету ПО.01.УП.1.6.

КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Пояснительная записка.
2. Содержание учебного предмета.
3. Требования к уровню подготовки обучающихся.
4. Формы и методы контроля, система оценок.
5. Методическое обеспечение учебного процесса.
6. Список рекомендуемой литературы.

1. Пояснительная записка

Программа ПО.1. УП.1.6. Композиция прикладная является частью дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» (для детей, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 лет и после 10 лет) (далее программа «Изобразительное искусство»), разработана МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани» (далее - ДШИ № 2) в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;
- Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41;
- учетом положений Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. №1726-р
- рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств от 21.11.2013 №191
- Уставом ДШИ №2.

Учебный предмет «Композиция прикладная» занимает важное место в комплексе предметов программы «Изобразительное искусство». Он является составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к национальной культуре.

Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной темой, содержанием которой являются задания, составленные исходя из возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности. В заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся организовать композиционную плоскость, соотносясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с традиционными видами ремесел также играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение.

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных работ. По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества.

Срок реализации учебного предмета

При реализации Примерной программы «Изобразительное искусство» с нормативными сроками обучения 4 года учебный предмет «Композиция прикладная» рассчитан на 4 года обучения.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы								Всего часов
	1		2		3		4		
	Полугодия								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Практические занятия (количество часов в неделю)	1	1	2	2	2	2	1	1	
Практические занятия (количество часов в год)	16	18	32	36	32	36	16	18	204
Самостоятельная работа (домашнее задание) - в часах	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Промежуточная аттестация		Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.	
Максимальная учебная нагрузка	32	36	48	54	48	54	32	36	340

Т.п. – творческий просмотр

Форма проведения учебных занятий

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в групповой форме (численность группы – от 10 человек). Для развития навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения.

Недельную учебную нагрузку составляют

1 и 4 классы - 1 час аудиторных занятий, а также 1 час самостоятельной работы.
2 и 3 классы - 2 часа аудиторных занятий, а также 1 час самостоятельной работы.

Цели и задачи учебного предмета:

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

формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества;

формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.

Задачи учебного предмета:

научить основам художественной грамоты;

сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества

и основами художественного мастерства;

научить практическим навыкам создания объектов в разных видах декоративно-прикладного творчества;

научить приемам составления и использования композиции в различных материалах и техниках;

научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;

научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;

Воспитательно-развивающие:

пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству;

раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;

формировать творческое отношение к художественной деятельности; развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;

приобщить к народным традициям;

воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество.

Обоснование структуры программы

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 воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);

частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);

творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);

исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов).

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит рекомендательный характер, что 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 натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему проведения занятий:

Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале.

Освоение приемов работы в материале.

Выполнение учебного задания.

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале.

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 видов народных ремесел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по декоративно-прикладному искусству и народным ремёслам, а также альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, классной доской.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и способами работы с различными материалами, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения программы дети получают знания о многообразии декоративно-прикладного искусства, а также умения работы в различных техниках прикладного творчества.

Содержание программы включает следующие основные разделы:

Раздел 1: Работа с бумагой.

Раздел 2: Виды росписи.

Раздел 3: Декупаж.

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах.

Содержание программы направлено на освоение различных способов работы с материалами, ознакомление с традиционными народными ремеслами, а также с другими видами декоративно-прикладного творчества.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, Темы	Вид учебного занятия	Материалы	Общий объем времени в часах		
				Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1: Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. Аппликация с элементами коллажа.						
1.1.	Дерево - рука	Урок	Картон, цветная и пестрая бумага из журналов, клей, ножницы.	4	2	2
1.2.	Букет цветов	Урок	Картон, цветная бумага, ткань, клей, ножницы, фурнитура (пайетки, бусы).	4	2	2
1.3.	Осенние листочки	Урок	Цветная бумага, картон, клей, ножницы.	4	2	2
1.4.	Пейзаж-настроение	Урок	Осенние листья, картон форм А4, клей, ножницы.	4	2	2
1.5.	Новогодняя открытка	Урок	Картон, цветная и пестрая бумага из журналов, клей, ножницы.	4	2	2
1.6.	Сказка	Урок	Цветная бумага, цветной картон, клей.	4	2	2
1.7.	Натюрморт тематический: Пасха	Урок	Картон, цветная и пестрая бумага из журналов, клей, ножницы.	4	2	2
Раздел 2: Традиционные виды росписи. Роспись по стеклу.						
2.1.	Беседа о росписи. Знакомство с элементами	Урок	Формат А4, гуашь.	2	1	1
2.2.	Создание композиции с использованием особенностей росписи	Урок	Формат А4, акварель, гуашь.	2	1	1
				32	16	16
2.3.	Творческая работа - создание изделия	Урок	Изделие, контуры, краски по стеклу.	8	4	4
Раздел 3: Игрушка в различных техниках и материалах						
3.1	Игрушка из шишек.	Урок	Шишки, клей, пластилин.	4	2	2
3.2.	Поделка из ракушек	Урок	Ракушки, клей.	4	2	2

3.3.	Колокольчик, сердечко.	Урок	Пластилин, клей ПВА, газета,	8	4	4
3.4.	Матрешка	Урок	Гуашь, плотная бумага.	4	2	2
3.5.	Коробочка	Урок	Картон, цветная бумага, клей, ножницы.	4	2	2
3.6.	Игрушка из ткани оберг.	Урок	Береста, ножницы, линейка, подкладная доска, горох.	4	2	2
				36	18	18

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1: Работа с бумагой. Коллаж						
1.1.	Мир, в котором я живу	Урок	Ткань, кожа, бумага, фурнитура.	9	3	6
1.2.	Натюрморт	Урок	Ткань, гуашь, бумага формат А4.	6	2	4
1.3.	Открытка	Урок	Цветная бумага, картон, фетр, фурнитура (пуговицы, пайетки, бусины).	9	3	6
1.4.	Город	Урок	Бумага, ткань, картон, дырокол.	9	3	6
Раздел 2: Традиционные виды росписи. Кистевая роспись. Гжель						
2.1.	Беседа о росписи. Знакомство с элементами	Урок	Гуашь, формат А4.	3	1	2
2.2.	Копирование образца	Урок	Гуашь, керамическая плитка.	6	2	4
2.3.	Творческая работа создание композиции с использованием характерных образов данной росписи	Урок	Гуашь, керамическая плитка.	6	2	4
				48	16	32
Раздел 3: Текстиль. Кружево и вышивка						
3.1.	Вышивка и кружево в русском костюме	Экскурсия		3	1	2
3.2.	История кружевоплетения на коклюшках в России, оборудование	Урок	Тонированная бумага, белая гелевая ручка, белая гуашь.	9	3	6
3.3.	Орнамент сцепного кружева, полотнянка	Урок	Тонированная бумага, белая гелевая ручка	9	3	6

3.4.	Копирование образцов	Урок	Тонированная бумага, гуашь, гелевая белая ручка.	3	1	2
3.5.	Творческая работа	Урок	Тонированная бумага, гелевая белая ручка.	6	2	4
3.6.	Искусство вышивки	Урок	Бумага в клетку, фломастеры, гуашь.	3	1	2
3.7.	Традиционная вышивка «Орловский спис»	Урок	Фломастеры красный и синий, формат А4.	6	2	4
3.8.	Орнаментальная композиция «Сказочные птицы»	Урок	Тонированная бумага, гуашь.	9	3	6
Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах. Игрушка из природного материала (солома, листья кукурузы, рогоз)						
4.3.	«Птица»	Урок	Лыко, цветная нить, ткань.	3	1	2
4.4.	«Лошадка»	Урок	Солома, нить.	3	1	2
				54	18	36

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, Темы	Вид учебного занятия	материалы	Общий объем времени в часах		
				Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1: Декупаж.						
1.1.	Беседа о видах декупажа. Знакомство с их художественно-стилистическими особенностями	Урок	Гуашь, формат А4.	3	1	2
1.2.	Создание изделия. Разделочная доска.	Урок	Деревянная заготовка, грунт, салфетки, клей ПВА, акрил,	15	5	10
1.3.	Шкатулка.	Урок	Деревянная заготовка, грунт, салфетки, клей ПВА, акрил,	15	5	10
1.4.	Маска.	Урок	Деревянная заготовка, грунт, салфетки, клей ПВА, акрил,	15	5	10
				48	16	32
Раздел 2: Текстиль. Способы декорирования ткани						
2.1.	Батик. Свободная техника росписи.	Урок	Батик, ткань, декоративные контуры.	24	8	16
2.2.	Техника росписи «Холодный батик».	Урок	Ткань, батик, резерв, стеклянная трубочка.	30	10	20

				54	18	36
--	--	--	--	-----------	-----------	-----------

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, Темы	Вид учебного занятия	материалы	Общий объем времени в часах		
				Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1: Работа с бумагой. Объемное моделирование и конструирование						
1.1.	Волнистый шар	Урок	Бумага, циркуль, клей ПВА.	8	4	4
1.2.	Елка объемная	Урок	Плотная бумага, линейка, ножницы, клей ПВА.	12	6	6
Раздел 2: Традиционные виды росписи.						
2.1.	Беседа о видах росписи. Знакомство с их художественно-стилистическими особенностями	Урок	Гуашь, формат А4.	4	2	2
2.2.	Копирование образца	Урок	Деревянная заготовка, гуашь.	8	4	4
				32	16	16
2.3.	Эскиз росписи разделочной доски в городецкой технике	Урок	Деревянная заготовка, гуашь.	12	6	6
Раздел 3: Текстиль. Способы декорирования ткани						
3.1.	Роспись тканей. Беседа о способах нанесения узора	Беседа		2	1	1
3.2.	Печать на ткани геометрического орнамента.	Урок	Ткань, гуашь, штампы из природного материала.	6	3	3
Раздел 4: Витраж. Роспись по стеклу.						
4.1.	Беседа о витражах, о росписи по стеклу витражными красками	Беседа		2	1	1

4.2.	Копирование образца	Урок	Стекло, стеклянная посуда (тарелка, блюдо)	6	3	3
4.3.	Разработка эскиза и роспись изделия	Урок	Стекло, стеклянная посуда (тарелка, блюдо)	8	4	4
				36	18	18

Содержание разделов и тем

1 год обучения.

Раздел 1: Работа с бумагой. Основы декоративной композиции.

Аппликация с элементами коллажа

1.1. Тема: Дерево – рука. Познакомиться с особенностями декоративной композиции: плоскостность изображения, лаконичность и выразительность силуэта, локальные цветовые отношения. Использование контрастных отношений локального цвета фона и пестрой аппликации, которая на него наклеивается. Используется картон, цветная и пестрая бумага из журналов, клей, ножницы.

Самостоятельная работа: «Веселые осьминожки». Придумать и выполнить декоративную композицию с использованием отпечатков рук (гуашь, акварель, формат А3).

1.2. Тема: Букет цветов. Познакомиться с техникой мозаичной аппликации. Узнать о виде монументального декоративно-прикладного искусства - мозаика. Выполнить композицию из заранее подготовленных кусочков бумаги разных оттенков одного цвета. Организовать плоскость листа при акцентировании композиционного центра и соподчинении всех элементов композиции. Задание выполняется на картоне с использованием цветной бумажной мозаикой.

Самостоятельная работа: собрать коллекцию осенних листьев.

1.3. Тема: Осенние листочки. Знакомство с понятием «простая и сложная форма». Сравнение по форме различных листьев (рябина и липа, ясень и дуб), и выявление их геометрической основы. Сравнение пропорций частей в сложных составных формах. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Использование цветной бумаги, картона, шаблона листьев, декоративных маркеров.

Самостоятельная работа: используя технику мозаичной аппликации выполнить упражнение «Радуга-дуга», цветная мозаичная бумага, картон формат А5.

1.4. Тема: Пейзаж-настроение. Используя навыки, приобретенные на предыдущих уроках, выполнить композицию на передачу эмоционального состояния природы с помощью ритмически организованных пятен. Работа выполняется из осенних листьев, цветной мозаики на картоне А4.

Самостоятельная работа: прочитать русские народные сказки, героями которых являются звери.

1.5. Тема: Новогодняя открытка. Продумать сюжет и эскиз новогодней открытки на основе знаний о симметрии и асимметрии, понятий ритмически расположенных форм. Согласно эскизу продумать порядок формирования изображения способом послойного наложения вырезанных заготовок на

плоскость. Используется в работе цветная бумага, картон.

Самостоятельная работа: прочитайте русские народные сказки, героями которых являются звери.

1.6. Тема: Сказка. Познакомить с анималистическим жанром в декоративно-прикладном искусстве. Выполнить иллюстрацию к русской народной сказке в технике аппликации из кусочков рваной цветной бумаги. Найти выразительное решение композиции, выполнить силуэтное изображение животного. Использование цветной бумаги, цветного картона.

Самостоятельная работа: найти фото расписных стекол, витражей.

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Роспись по стеклу.

2.1. Тема: Беседа о росписи. Знакомство с элементами. Беседа об истории возникновения росписной стеклянной посуды, стеклянных елочных украшений. Знакомство с орнаментальными мотивами, видами узоров, которыми украшают посуду, и способами их нанесения на поверхность. Выполнение орнаментальных схем.

Самостоятельная работа: вместе с родителями посмотреть информацию о мастерах росписи.

2.2. Тема: Создание композиции с использованием особенности росписи. Заполнение плоской или объемной формы узором. Работа ведется по стеклянной поверхности специальными красками, используя в качестве образцов изделия, расписанные мастерами, а также схемы, выполненные на предыдущих уроках.

Самостоятельная работа: разработать узор для стеклянного панно в альбоме домашних заданий.

2.3. Тема: Творческая работа - создание изделия. Создать композицию с фигурками людей, зверей, птиц выполнив их роспись. Закрепить пройденный материал. Используются краски по стеклу, рамки со стеклом, формат А4, орнаментальные схемы выполненные на первом уроке.

Самостоятельная работа: подготовить природный материал для поделок (шишки, желуди, ракушки).

Раздел 3: Игрушка в различных техниках и материалах.

3.1. Тема: Игрушка из шишек. Знакомство с производством поделок из природного материала. Создать свою игрушку на основе образцов, используя пластилин и шишки.

Самостоятельная работа: подготовить природный материал для поделок (шишки, желуди, ракушки).

3.2. Тема: Поделка из ракушек. Используя поделочный материал – ракушки, сочинить свою поделку с помощью пластилина или клея.

Самостоятельная работа: подготовить природный материал для поделок (шишки, желуди, ракушки).

3.3. Тема: Колокольчик, сердечко. Познакомиться с техникой прикладного творчества папье-маше. Выполнить основу формы из пластилина, послойно оклеить ее мелко порванной тонкой бумагой. После полного застывания объемную форму расписать, украсить декоративными элементами. Используется пластилин, клей ПВА, мелко порванная газета, гуашь.

Самостоятельная работа: закончить нанесение необходимого количества слоев бумаги на пластилиновую форму, дать ей просохнуть.

3.4. Тема: Матрешка. Познакомиться с историей возникновения матрешки –

образа красавицы, воспетой в русских песнях и сказках. Расписать матрешку в традиции Полхово - Майдана. Познакомиться с последовательностью работы над заготовкой, сначала пишут лицо и руки, после этого фоновые места на поверхности формы, после этого разные элементы декора. Используется гуашь, плотная бумага.

Самостоятельная работа: выполнение аналогичной работы, используя простые узоры для росписи.

3.5. Тема: Коробочка. Сделать коробочку по шаблону, предложенному преподавателем. Придумать узор украшения сторон коробочки. Украсить коробочку аппликацией, бусинами. Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы.

3.6. Тема: Игрушка из ткани - оберег. Знакомство с миром тряпичной куклы. Кукла «Зайчик на пальчик». Знакомство с миром тряпичной куклы, показ готовых кукол - закруток. Традиционная кукла – это не просто ловкость и мастерство исполнения, за их неприхотливым обликом дети должны увидеть целый мир, полный чудес и творческих поисков. Выполнение куклы осуществляется одновременно с преподавателем, отрабатываются приемы закрепления ткани нитью в определенных местах согласно традиции. Используются ткань, нитки, синтепон, ножницы.

Самостоятельная работа: закрепить навыки, полученные на уроке.

2 год обучения.

Раздел 1. Работа с бумагой.

1.1.Тема: Мир, в котором я живу. На бумагу, согласно задумке, наклеить вырезанный из пестрой ткани силуэт. Импровизируя на тему рисунка, нанесенного на ткань, выполнить композицию, дорисовывать фон, как органическую среду для данного мотива. В процессе работы необходимо соблюдение единого с рисунком ткани стиля (тот же колорит, характер рисунка, ритм, структура), таким образом, определяется значение стилевого единства в композиции. Используется ткань, гуашь, бумага формат А4.

Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5.

1.2.Тема: Натюрморт. Используя технику коллажа выполнить выразительное решение сюжета. Выбрать удачное композиционное размещение предметов на плоскости. Составить эскиз аппликации, вырезать отдельные его части по заготовленным лекалам из тканей различных по фактуре и цвету и наклеить их согласно рисунку. Материалы: ткань, кожа, бумага, фурнитура.

Самостоятельная работа: собрать в коллекцию разные по фактуре ткани и бумагу.

1.3.Тема: Открытка. Продумать сюжет и эскиз на основе знаний о симметрии и асимметрии, понятий ритмическирасположенных форм. Согласно эскизу продумать порядок формирования изображения способом послойного наложения вырезанных заготовок на плоскость. Используется в работе цветная бумага, картон, фетр, фурнитура (пуговицы, пайетки, бусины).

Самостоятельная работа: выполнить композицию «Дерево» из пуговиц.

1.4.Тема: Город. Нарисовать эскиз панно, затем выполнить его в технике коллажа с использованием различных материалов и способов их обработки. Используя способ бумагокручения, основанный на умении скручивать полоски бумаги разной ширины и длины, возможно получение объемных деталей композиции. Использование бумаги, ткани, картона, дырокола

и др.

Самостоятельная работа: подготовить некоторые детали композиции

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Кистевая роспись. Гжель.

2.1.Тема: Беседа о росписи. Знакомство с элементами. Беседа об истории возникновения и развития кистевой росписи «Гжель». Знакомство с элементами (бордюр, «мазок с тенью», капелька и др.) Изучить элементы росписи, овладеть основными приемами их выполнения. Написать цветок или птицу в технике «Гжель». Использование материалов: гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий отработать навыки работы кистью полученные на уроке.

2.2.Тема: Копирование образца. Кистевая роспись Гжель. Выполнение копии росписи. Научиться работать по образцу, изучить разнообразие элементов росписи, отработать навыки выполнения основных приемов. Гуашь, керамическая плитка.

Самостоятельная работа: внимательно рассмотреть изделия с росписью, и интересные элементы зарисовать в альбом домашних заданий.

2.3.Тема: Творческая работа, создание композиции с использованием характерных образов данной росписи. Кистевая роспись. Создание композиции. Повторение основных особенностей гжельской росписи (орнаментальные мотивы и приемы выполнения росписи). Создать свой эскиз и выполнить роспись керамической плитки. Роспись выполняется на керамической плитке гуашью, по предварительно выполненному эскизу.

Самостоятельная работа: выполнить свой вариант росписи в технике «Гжель».

Раздел 3: Текстиль. Кружево и вышивка.

3.1. Тема: Вышивка и кружево русском костюме. Экскурсия в краеведческий музей. Знакомство с предметами быта наших предков, уклад их жизни. Народный костюм - философия жизни русского народа, использование орнамента и цвета в костюме.

Самостоятельная работа: прочитать литературу о женских ремеслах

3.2. Тема: История кружевоплетения на коклюшках в России, оборудование.

Познакомиться с историческими центрами кружевоплетения в России, технологией плетения кружева и оборудованием. Зарисовать характерные мотивы сцепного кружева. Тонированная бумага, белая гелиевая ручка, белая гуашь.

Самостоятельная работа: посмотреть изделия различных кружевных центров России.

3.3. Тема: Орнамент сцепного кружева, полотнянка. Работа с образцами коклюшечного кружева в сцепной технике плетения. Зарисовать наиболее распространенные образцы ажурных решеток в нем. Работа ведется на тонированной бумаге белой гелиевой ручкой.

Самостоятельная работа: посмотреть орнаментальное разнообразие кружева в разных информационных источниках.

3.4. Тема: Копирование образцов. Копирование образцов коклюшечного кружева, выполненных в сцепной технике плетения. Обратит особое внимание на использование ажурных решеток. Работа ведется на тонированной бумаге белой гелиевой ручкой.

Самостоятельная работа: выполнить копию образца.

3.5. Тема: Творческая работа. Выполнение творческой работы, поиск сюжета,

например: «Дерево». Беседа. Симметрия и уравновешенность в композиции. Выполнение эскиза по мотивам кружева сцепной техники плетения. Тонированная бумага, гуашь, гелиевая белая ручка.

Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения композиции.

3.6. Тема: Искусство вышивки. Познакомиться с традиционной русской вышивкой, узнать особенности основных центров вышивания (русский Север, юг России, Ивановская, Владимирская области др.). Работая с образцами, зарисовать геометрические и зооморфные мотивы вышивки. Использование бумаги в клетку, фломастеров, гуаши.

Самостоятельная работа: вышивка в быту, посмотреть образцы вышивки

3.7. Тема: Традиционная вышивка «Орловский список». Познакомиться с традиционной вышивкой орловского края, с понятиями симметрия и асимметрия относительно вертикальной оси на примере орнаментальных особенностей «Орловского списка». Работая с образцами, зарисовать основные мотивы вышивки. Используются фломастеры красный и синий, формат А4.

Самостоятельная работа: выполнить эскиз вышивки по мотивам орловского списка.

3.8. Тема: Орнаментальная композиция «Сказочные птицы». Беседа. Симметрия и уравновешенность в трехчастной композиции. Декоративное заполнение плоскости орнамента. Выполнение эскиза по мотивам народных вышивок. Знакомство с народными поверьями, связанными с изображениями птиц и разнообразными воплощениями этого образа в декоративно - прикладном искусстве. Работа ведется на тонированной бумаге гуашью. Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения композиции, её цветное решение.

3 год обучения.

Раздел 1. Декупаж.

1.1. Тема: Беседа о видах декупажа. Знакомство с их художественными и стилистическими особенностями. Демонстрация изделий, декорированных в стиле декупаж. Знакомство с материалами. Выбор сюжета для декорирования изделия. Пробная работа.

Самостоятельная работа: выбор изделия для декупажа, продумать варианты орнаментального решения композиции для декорирования изделия.

1.2. Тема: Создание изделия. Разделочная доска. Подготовка деревянной заготовки под грунт, грунтование, декорирование. Материалы: деревянная заготовка, клей ПВА, акрил, салфетки.

Самостоятельная работа: завершение работы.

1.3. Тема: Шкатулка. Подготовка деревянной заготовки под грунт, грунтование, декорирование. Материалы: деревянная заготовка, клей ПВА, акрил, салфетки.

Самостоятельная работа: завершение работы.

1.4. Тема: Маска. Подготовка деревянной заготовки под грунт, грунтование, декорирование. Материалы: деревянная заготовка, клей ПВА, акрил, салфетки.

Самостоятельная работа: завершение работы.

Раздел 2. Текстиль. Способы декорирования ткани.

2.1.Тема: Батик. Свободная техника росписи. Беседа о способах нанесения

узора на ткань ручным способом: набойка, холодный и горячий батик, свободная роспись; красители и инструменты, применяемые при росписи тканей. Возможность многообразия цветовых сочетаний при свободной росписи. Познакомить с техникой свободной росписи ткани. Обратить внимание на цветовую гармонию, выразительность линий и мягких переходов одного цвета в другой. Продемонстрировать приемы работы кистью на ткани. Создать композицию «Цветы», работая с наглядным материалом. Выполнить рисунок на бумаге, узнать способы его перенесения на ткань, подготовить рамы к росписи, резервирование, роспись (работа с цветом). Декорирование выполненной композиции контурами. Использование красок для батика, ткани, декоративных контуров.

Самостоятельная работа: читать сказки, найти образы птиц, собрать иллюстративный материал.

2.2. Тема: Техника росписи «Холодный батик». Панно «Птица-пава».

Знакомство с техникой росписи ткани «Холодный батик», с материалами: ткань, резерв, краски для батика, стеклянная трубочка. Освоить приемы работы (переведение рисунка на ткань, нанесение контура, роспись с более светлых участков). Работа над эскизом батика. Возможно использование геометрического орнамента при создании рамки вокруг основного мотива. Роспись изделия.

Самостоятельная работа: выполнить упражнения по отработке навыков работы кистью на ткани.

4 год обучения.

Раздел 1. Работа с бумагой. Объемное моделирование и конструирование.

1.1. Тема: Волнистый шар. Теоретические сведения. Понятие «круг», «овал». Правила деления круга на равные части. Художественное конструирование объемных форм на основе геометрических фигур (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, овал, цилиндр). Техника изготовления «Волнистого шара». Сбор шара из 12 и 18 частей. Используемые материалы: бумага, циркуль, клей ПВА.

Самостоятельная работа: повторить способы деления окружности на равные части, отработать навыки аккуратного резанья бумаги ножницами и ее сгибания.

1.2. Тема: Елка объемная. Система работы с бумагой построена по принципу от простого - к сложному, схемы и чертежи легко воспринимаются зрительно. Возможен индивидуальный подход: более подготовленным детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным можно предложить упрощенный вариант. При этом обучающий и развивающий смысл задания сохраняется. Используя шаблон и правила симметричного вырезания, подготовить детали елки. Согласно схеме соединить части в общую форму. Используется плотная бумага, линейка, ножницы, клей ПВА.

Самостоятельная работа: создание своих вариантов силуэта елки.

Раздел 2. Традиционные виды росписи.

2.1. Беседа о видах росписи. Знакомство с их художественно-стилистическими особенностями. Традиционные виды росписи. Беседа о видах росписи, художественно-стилистические особенности основных центров росписи по дереву (Хохлома, Городец, Мезень). Краски, применяемые для росписи. Познакомить с центрами росписи по дереву, узнать особенности стиля и орнаментальные мотивы. Изучить элементы и мотивы выбранной росписи,

овладеть основными приемами их выполнения. На основе полученных знаний самостоятельно выполнить гирлянду из цветов на бумаге. Используется гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: изучить литературу по данной теме.

2.2. Тема: Копирование образца. Роспись по дереву в городецкой технике. Выполнение копии. Научиться работать по образцу, изучить разнообразие элементов росписи, отработать навыки выполнения основных приемов. Выполнение копии с подлинника. Использование деревянной заготовки, гуаши.

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал для работы над будущей композицией.

2.3. Тема: Эскиз росписи разделочной доски в городецкой технике. Создать композицию с использованием характерных образов выбранной росписи. Используя основные элементы, цветовые сочетания, композиционные особенности выбранной росписи, создать свой эскиз, выполнить роспись на доске. Деревянная заготовка, гуашь.

Самостоятельная работа: эскиз росписи прялки в мезенской технике.

Раздел 3: Текстиль. Способы декорирования ткани.

3.1. Тема: Роспись тканей. Беседа о способах нанесения узора.

Познакомить с историей возникновения печатания на ткани (набойки). набросок эскиза узора на ткани.

Самостоятельная работа: придумать раппорты геометрического орнамента, приготовить штампы, выполнить отпечатки на ткани согласно схемам.

3.2. Тема: Печать на ткани геометрического орнамента. Составить эскиз. Выполнить оформление ткани, используя различные штампы из природных форм - простые узоры из кругов, квадратов, ромбов и т.д., вырезанных на картофеле и моркови. Продумать эскиз оформления ткани, по предложенным преподавателем схемам (круг или квадрат), создать свои раппорты, потренироваться на ткани, после этого приступить к ее оформлению. Используемые материалы: ткань, гуашь, штампы из природного материала.

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома.

Раздел 4: Витраж. Роспись по стеклу.

4.1. Тема: Беседа о витражах, о росписи по стеклу витражными красками. Знакомство с витражами готических соборов, их рассмотрение. Сюжеты витражной живописи. Выполнение зарисовки элементов витража.

Самостоятельная работа: знакомство с литературой по теме, выбор образца для копии.

4.2. Тема: Копирование образца. Выполнение копии с подлинника. Материалы: стекло в рамке, стеклянная посуда, витражные краски, контур.

Самостоятельная работа: знакомство с литературой по теме.

4.3. Тема: Разработка эскиза и роспись изделия. Роспись стеклянного изделия по выбору. Материалы: стекло в рамке, стеклянная посуда, витражные краски, контур.

Самостоятельная работа: знакомство с литературой по теме.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов.

Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.

Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.)

Умение решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом.

Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения художественного замысла.

Умение работать с различными материалами.

Умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования.

Умение изготавливать игрушки из различных материалов.

Навыки заполнения объемной формы узором.

Навыки ритмического заполнения поверхности.

Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.

Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором.

Навыки конструирования и моделирования из различных материалов.

Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения.

Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.

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 знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность.

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.

Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

“5” (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая

законы композиции, проявил организационно-трудоуменные умения.

“4” (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность.

“3” (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для развития навыков творческой работы учащихся программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей детей.

Применяются следующие средства дифференциации:

- а) разработка заданий различной трудности и объема;
- б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий;
- в) вариативность темпа освоения учебного материала;
- г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является формирование умения у учеников применять полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией.

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать педагог посредством инструктажа, технических схем, памяток.

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.

В процессе освоения программы применяются на 3 вида заданий:

тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести до стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки;

частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной известный им способ изображения предметов;

творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения заданного.

Рекомендации по организации самостоятельной работы:

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, рисования с применением шаблонов, сбора информации по теме), а также возможны экскурсии, участие обучающихся в творческих мероприятиях города и образовательного заведения. Для эффективного выполнения домашней работы все задания выполняются в специальном «Альбоме домашних заданий».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

- Аверьянова М.Г. Гжель – российская жемчужина.- М, 1993
- Бесчастнов Н.П. Основы изображения растительных мотивов. М., 1989
- Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М., 2010
- Берстенева В.Е., Догаева Н.В. Кукольный сундучок. Традиционная кукла своими руками. Белый город, 2010
- Богуславская И. Русская глиняная игрушка. – Л.: Искусство, 1975
- Божьева Н. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность, Северный паломник, - 2008
- Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия, АСТ-Пресс Книга, 2009
- Вернер Шульце. Украшения из бумаги. - Арт-Родник, 2007
- Давыдов С. Батик. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2005
- Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево, М.: «Изобразительное искусство»,1984
- Жегалова С.О. О русском народном искусстве. Юный художник, 1994
- Коновалов А.Е. Городецкая роспись. Горький,1988
- Плетение. Лоза. Береста. Рогоза. Соломка. Тростник: справочник. Сост. Теличко А.А., Рыженко В.И.- М.; Оникс, 2008
- Русские художественные промыслы. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010
- Супрун Л.Я. Городецкая роспись. Культура и традиции, 2006
- Фиона Джоунс Фантазии из бумаги. Техника, приемы, изделия. Аст- пресс, 2006
- Неменский Б.М. Программы. «Изобразительное искусство и художественный труд». 1-9 класс. М., Просвещение, 2009
- Шевчук Л.В. Дети и народное творчество. - М.: Просвещение, 1985
- Юный художник 1992 г.: №№3-4. Яковлева О “Филимоновская игрушка”
- Список учебной литературы
- Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. - М. Мозаика-Синтез, 2007
- Дорожин Ю. Г. Мезенская роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. - М. Мозаика-Синтез, 2007
- Клиентов А. Народные промыслы. – М.: Белый город, 2010
- Лаврова С. Русские игрушки, игры, забавы. – М.: Белый город, 2010
- Межуева Ю.А. Сказочная Гжель: Рабочая тетрадь по основам народного искусства. М., Мозаика-Синтез, 2003
- Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел.- М.. Изд-во Эксмо, 2003
- Я познаю мир. Игрушки: Детская энциклопедия. /Сост.Н.Г. Юрина. -М.: АСТ, 1998

Средства обучения

На уроках прикладного творчества используется большое количество разнообразных наглядных пособий. Они необходимы, чтобы преподаватель мог ознакомить учащихся со способами изготовления изделий, с инструментами, которые будут использованы при работе в материале, их назначением и использованием на каждом этапе урока, с приемами работы над заданием. Типы пособий:

натуральные наглядные пособия - образец изготавливаемого предмета, его развертка или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на уроках. Для показа сложных приемов обработки материала используются детали увеличенного размера.

Возможно использование предметно-технологической карты;

образец — это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ которых позволит определить действия и операции, необходимые для изготовления всего изделия. Отсутствие образца изделия на уроке, особенно на первом этапе обучения, делает выполнение детьми операций, необходимых для изготовления изделия, случайными и неосознанными;

устное описание внешнего вида предмета и его конструкции - способствует образованию у детей правильного представления о предмете творчества;

электронные образовательные ресурсы - мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

аудиовизуальные - слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи;

материальные - для полноценного усвоения заданий каждого раздела программы необходимо, чтобы обучающиеся были обеспечены всеми необходимыми материалами: красками (акварель, гуашь, краски для батика), бумагой разных видов, гелевыми ручки, материалами для изготовления кукол и др.

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2 города Астрахани»**

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области изобразительного искусства
«Изобразительное искусство»
в возрасте с 10 лет**

Предметная область ПО.01.

Учебный предмет историко-теоретической подготовки

Программа по учебному предмету ПО.01.УП.2.1.

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

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

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- *Список рекомендуемой учебной и методической литературы*
- *Перечень средств обучения*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа ПО.2. УП.2.1. История изобразительного искусства является частью дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» (для детей, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 лет и после 10 лет) (далее программа «Изобразительное искусство»), разработана МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани» (далее - ДШИ № 2) в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;

- Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41;

- учетом положений Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. №1726-р

- рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств от 21.11.2013 №191

- Уставом ДШИ №2.

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 общеразвивающей программы со сроком обучения 4 года, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 4 года.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 4-летнем сроке обучения составляет 272 часа. Из них: 136 часов – аудиторные занятия, 136 часов - самостоятельная работа.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» и консультации рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 10 человек). Групповая 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:

- Аудиторные занятия: 1-4 классы – 1 час
- Самостоятельная работа: 1-4 классы – 1 час

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения программы «История изобразительного искусства»

Вид учебной работы	Годы обучения								Всего часов
	1		2		3		4		
Класс	1	2	3	4	5	6	7	8	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Самостоятельная работа	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Максимальная учебная нагрузка	32	36	32	36	32	36	32	36	272
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям		зачет		зачет		зачет		зачет	

Цель и задачи учебного предмета

Цель: художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного

искусства, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами учебного предмета является формирование: знаний основных этапов развития изобразительного искусства; знаний основных понятий изобразительного искусства; знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве; умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности; умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников; навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств; навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

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 видеоборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» построено с учетом возрастных особенностей детей.

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Искусство Древнего мира
- Искусство Средних веков
- Древнерусское искусство X - начала XV вв.
- Возрождение
- Древнерусское искусство второй половины XV – XVII вв.
- Искусство Западной Европы XVII - XVIII вв.
- Искусство России XVIII века
- Искусство Западной Европы XIX века
- Искусство России XIX века
- Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX вв.
- Русское искусство конца XIX - начала XX вв.
- Искусство Советского периода

Учебно-тематический план «История изобразительного искусства»

№	Наименование раздела, темы		Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
Виды искусства					
	Вводная беседа о видах искусства	Беседа			
	Жанры изобразительного искусства	Беседа			
Раздел 1. Искусство Древнего мира					
1.	Введение. Первобытное искусство.	Беседа	4	2	2
2.	Бесписьменные народы: искусство мифа	Беседа	4	2	2
3.	Древний Египет	Беседа	2	1	1
4.	Древнее и среднее царство	Беседа	4	2	2
5.	Новое царство	Беседа	2	1	1
6.	Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта	Комбинированный урок	2	1	1
7.	Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия	Беседа	4	2	2
8.	Искусство Древней Индии	Беседа	2	1	1

9.	Искусство Древнего Китая и Японии.	Беседа	2	1	1
10.	Скифское искусство	Беседа	2	1	1
			32	16	16
1 год обучения II полугодие					
11.	Искусство народов древней Америки	Беседа	2	1	1
12.	Античность	Беседа	2	1	1
13.	Искусство Эгейского мира	Беседа	2	1	1
14.	Древнегреческий храм	Беседа	2	1	1
15.	Ансамбль Афинского акрополя	Беседа	2	1	1
16.	Древнегреческая скульптура	Комбинированный урок	2	1	1
17.	Вазопись и греческий орнамент	Беседа	2	1	1
18.	Эллинизм	Беседа	2	1	1
19.	Искусство Древнего Рима	Беседа	2	1	1
20.	Искусство этрусков	Беседа	2	1	1
21.	Архитектура Древнего Рима. Шедевры	Беседа	4	2	2
22.	Римский скульптурный портрет и исторический рельеф	Беседа	2	1	1
23.	Римская живопись	Беседа	2	1	1
Раздел 2. Средневековое искусство					
24.	Искусство Византии	Беседа	4	2	2
25.	Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе	Беседа	2	1	1
26.	Византийская иконопись	Беседа	2	1	1
			36	18	18
2 год обучения I полугодие					
27.	Средневековое искусство Западной Европы	Беседа	2	1	1
28.	Введение. Искусство варваров	Беседа	2	1	1
29.	Романский стиль	Беседа	2	1	1
30.	Готический стиль	Беседа	4	2	2
31.	Искусство средневекового орнамента	Комбинированный урок	2	1	1
32.	Искусство средневекового Востока	Беседа	4	2	2
Раздел 3. Искусство Древней Руси X – начала XV вв.					
33.	Искусство Киевской Руси	Беседа	4	2	2
34.	Искусство Новгорода.	Беседа	2	1	1

35.	Владими́ро-Суздальская архитектурная школа	Беседа	2	1	1
36.	Феофан Грек и Андрей Рублев	Беседа	2	1	1
Раздел 4. Возрождение					
37.	Архитектура и скульптура Флоренции	Беседа	2	1	1
38.	Флорентийская живопись	Беседа	2	1	1
39.	Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи	Беседа	2	1	1
			32	16	16
2 год обучения II полугодие					
40.	Рафаэль и Микеланджело	Беседа	2	1	1
41.	Венецианская живопись. Тициан	Беседа	2	1	1
42.	Творчество Веронезе и Тинторетто	Беседа	2	1	1
43.	Возрождение в Нидерландах	Беседа	2	1	1
44.	Босх и Питер Брейгель Старший	Беседа	2	1	1
45.	Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер	Беседа	2	1	1
Раздел 5. Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.					
46.	Ансамбль Московского Кремля	Беседа	2	1	1
47.	Своеобразие русской архитектуры	Беседа	2	1	1
48.	Иконостас	Беседа	2	1	1
49.	Школа Дионисия и Симон Ушаков	Беседа	2	1	1
50.	Декоративно-прикладное искусство	Беседа	2	1	1
Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв.					
51.	Архитектура и скульптура стиля барокко. Творчество Лоренцо Бернини	Беседа	2	1	1
52.	Творчество Караваджо.	Беседа	2	1	1
53.	Искусство Испании XVII века. Диего Веласкес	Беседа	2	1	1
54.	Архитектура Франции. Ансамбль Версаля. Стиль классицизм	Беседа	2	1	1
55.	Никола Пуссен и Клод Лоррен	Беседа	2	1	1
56.	«Малые» голландцы	Беседа	4	2	2
			36	18	18
3 год обучения I полугодие					
57.	Рембрандт и Рубенс	Беседа	2	1	1

58.	Искусство Франции XVIII века. Антуан Ватто и художники стиля рококо	Беседа	2	1	1
59.	Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма	Беседа	2	1	1
60.	Английская школа живописи XVIII века	Беседа	2	1	1
61.	Орнамент барокко и классицизма	Беседа	2	1	1
Раздел 7. Русское искусство XVIII века					
62.	Русское искусство первой половины XVIII века	Беседа	2	1	1
63.	Архитектура и скульптура русского классицизма	Беседа	2	1	1
64.	Русский живопись XVIII века	Беседа	2	1	1
65.	Русское декоративно-прикладное искусство XVIII века	Беседа	2	1	1
Раздел 8. Искусство Западной Европы XIX века					
66.	Искусство Испании конца XVIII – начала XIX вв. Франциско Гойя	Беседа	2	1	1
67.	Французский классицизм	Беседа	2	1	1
68.	Романтизм во Франции	Беседа	2	1	1
69.	Романтизм в Англии. Прерафаэлиты	Беседа	4	2	2
70.	Реализм во Франции. Барбизонцы	Беседа	4	2	2
			32	16	16
3 год обучения II полугодие					
71.	Импрессионисты	Беседа	8	4	4
72.	Огюст Роден	Беседа	2	1	1
73.	Постимпрессионисты	Беседа	6	3	3
Раздел 9. Русское искусство XIX века					
74.	Искусство первой половины XIX века. Архитектура	Беседа	2	1	1
75.	Скульптура первой половины XIX века	Беседа	2	1	1
76.	Живопись первой половины XIX века	Беседа	8	4	4
77.	Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники	Беседа	8	4	4
			36	18	18
4 год обучения I полугодие					
78.	Русский пейзаж XIX века	Беседа	5	1	4

79.	Илья Репин	Беседа	2	1	1
80.	Василий Суриков и Виктор Васнецов	Беседа	3	1	2
81.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	Беседа	2	1	1
Раздел 10. Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX века					
82.	Модерн	Лекция	4	2	2
83.	Символизм	Лекция	2	1	1
84.	Стили и направления начала XX века	Лекция	4	2	2
85.	Матисс	Беседа	2	1	1
86.	Пикассо	Беседа	2	1	1
87.	Абстрактное искусство	Беседа	2	1	1
			32	16	16
4 год обучения II полугодие					
Раздел 11. Русское искусство конца XIX – начала XX вв.					
88.	Константин Коровин и Валентин Серов	Беседа	2	1	1
89.	Михаил Врубель	Беседа	2	1	1
90.	«Мир искусства»	Лекция	2	1	1
91.	«Союз русских художников»	Лекция	2	1	1
92.	«Голубая роза»	Лекция	2	1	1
93.	Ранний русский авангард	Лекция	2	1	1
Раздел 12. Искусство советского периода					
94.	Искусство периода Октябрьской революции	Лекция	2	1	1
95.	«Четыре искусства», АХРР и ОСТ	лекция	2	1	1
96.	Искусство 30-х годов	Лекция	2	1	1
97.	Искусство в период Великой Отечественной войны	Лекция	4	2	2
98.	Искусство конца 40-х -начала 80-х годов	Лекция	8	4	4
99.	Декоративно-прикладное искусство советского периода	Лекция	4	2	2
100	Подготовка к зачету	Тестирование	2	1	1
			36	18	18

Содержание разделов и тем «ВИДЫ ИСКУССТВА»

1. Тема: Вводная беседа о видах искусства.

Полихудожественный подход как средство развития эмоциональной отзывчивости детей. Понятия «виды искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература, музыка, танец, кино, театр. Знакомство с произведениями различных видов искусства. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалами (поиск репродукций, фотографий, заданных преподавателем, прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных произведений, просмотр фильмов).

2. 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.

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

1. Первобытное искусство.

Сформировать представление о роли изображений в древности. Раскрыть связь с другими видами деятельности. Показать разницу между древними изображениями и тем, что сегодня называется изобразительным искусством. Рассказать о версиях происхождения изобразительного искусства. Выявить функции, которые оно могло выполнять. Проследить эволюцию первобытного искусства: от отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности, которая положило начало письму: сначала пиктографии, а затем и в виде изобразительных знаков. Познакомить с двумя основными темами искусства палеолита: изображением женщин и животных. Женская статуэтка из Виллендорфа (Австрия), рельеф «Женщина с рогом бизона» (Пещера Лоссель во Франции) и др. Памятники пещерной живописи. Живопись пещер Альтамира в Испании, Ласко во Франции. Познакомить с изменениями в искусстве в эпоху мезолита, выявить причины. Наскальные изображения (петроглифы) Восточной Испании, Африки. Основная тема: изображение охотничьих и военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Древнейшие памятники Северной Европы. Петроглифы Каменных островов на Ангаре и др. Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента. *Самостоятельная работа:* сделать копию рисунка из первобытной пещеры (по выбору).

2. Бесписьменные народы: искусство мифа

Сформировать представления о синкретическом характере первобытного искусства. На примере произведений художников-аборигенов Западной и Центральной Австралии показать, что искусство первобытного, или традиционного, искусства – это не столько изображение, сколько воображение. Художник - хранитель тайного знания. Тема смерти, культа предков - главная в первобытном искусстве. Священные (культовые) предметы - чуринги. Объектом изображения является не то, что художник видит, а то, что он знает о предмете. Форма передачи мифа – песня. Синкретический характер творчества.

Самостоятельная работа: составить видеоряд работ художников – аборигенов Австралии.

3. Древний Египет

4. Древнее и Среднее царства

Сформировать представление об искусстве эпохи Древнего царства, о значении заупокойного культа в Египте, о роли художника. Познакомить с ансамблем первой в мире пирамиды Джосера в Саккара, пирамидами в Гизе и Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу – Великой пирамидой. Раскрыть роль художника в Древнем Египте; магический характер изображений; связь с заупокойным культом. Познакомить с памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о 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.

5. Новое царство

Сформировать представление об архитектуре культовых центров в Карнаке и Луксоре. Познакомить с архитектурными памятниками в Карнаке и Луксоре. Выявить ориентацию по сторонам света и годовому движению солнца. Рассказать об Алле сфинксов. Рассказать о деятельности фараона-еретика Эхнатона. Познакомить с шедеврами Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона; бюст царицы Нефертити, скульптурное изображение Эхнатона. *Самостоятельная работа:* зарисовка рельефа «Поклонение богу Атону» или другого произведения Амарнского периода.

6. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта

Сформировать представление о египетском орнаменте. Рассмотреть образцы произведений декоративно-прикладного творчества; выявить характерные мотивы и цветовые сочетания; раскрыть связь орнамента с природой Египта и основными занятиями людей; с представлениями о загробной жизни. Познакомить с образцами предметов быта из гробницы Тутанхамона и музейных коллекций. *Самостоятельная работа:* зарисовка египетского амулета или орнамента.

7. Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия

Сформировать представление об искусстве стран Междуречья. Познакомить с археологическими открытиями XIX-XX веков. Рассказать об основных занятиях жителей - скотоводстве и ирригации – как технологии, позволившей заселить Южную Месопотамию.

А). Искусство Шумер. Урук - один из древнейших шумерских городов, построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат - жилище бога. Выявить основные декоративные средства. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: рельефами, мозаикой, скульптурой. Рассказать о возникновении письменности, о первой библиотеке.

Б). Искусство Ассирии. Появление в Ассирии нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Главная тема ассирийского искусства – героическая царская личность. Крылатые гении-хранители – шеду. Гибель Ассирии.

В). Нововавилонское царство как центр месопотамской культуры. Вавилонская башня и ее прототип зиккурат Этеменанки в Вавилоне. Дворец Навуходоносора. Ворота богини Иштар. Преобладание в искусстве Вавилона религиозных сюжетов.

Г). Искусство Персии. Персия как наследница культуры Передней Азии. Имперский стиль. Рельефы дворца в Персеполе. Декоративно-прикладное искусство Персии. Сделать вывод о том, что «Ахеменидский имперский стиль» создал единство культуры Инда до побережья Малой Азии и подготовил условия для нового этапа в искусстве – эллинизма.

Практическая работа: зарисовка шеду; просмотр по Интернету:

1) документального фильма «Художественная культура Месопотамии» (2005) из сериала «История мировой художественной культуры»;

2) мультфильма «Легенда о Гильгамеше» Детско-юношеский центр «Старая мельница». Худ. рук. Л. Лазарева, мастерская анимации.

8. Искусство Древней Индии

Познакомить учащихся с искусством Индии. Познакомить с древними городами Хараппа и Мохенджо-Даро, с учением о мироздании; с эпосом «Рамаяна» и «Махабхарата»; со священной музыкой Индии, ее способностью приводить в согласие внутреннее состояние человека и гармонизировать его с внешним миром; рассказать о возникновении Буддизма и познакомить с основными памятниками. Ступа (Большая Ступа в Санчи, III-II вв. до н. э.) – грандиозный памятник в честь деяний Будды. Рельефы с изображением людей, животных, растений как пример неразделимости архитектуры и скульптуры, характерной для искусства Индии. Стамбха (колонны) и места, связанные с деятельностью Будды. Львиная капитель (250 -233 гг. до н. э.) – как олицетворение могущества буддизма. Символические изображения Будды: отпечаток человеческой ноги, колесо закона. Первые изображения Будды в облике человека в области Гандхара (теперь Пакистан). Канон изображений Будды. Пещерные монастыри. Монументальная живопись и скульптура храмов. Росписи монастырей Аджанты. *Самостоятельная работа:* посмотреть по Интернету документальный фильм «Ступа в Санчи»; мультфильм «Рамаяна».

9. Искусство Древнего Китая и Японии

Сформировать представления об искусстве Древнего Китая и Японии. Познакомить с земледельческой культурой жителей рек Янцзы и Хуанхе (III-II тыс. до н.э.). Рассмотреть изображения сил природы на гончарных изделиях Яншао. Рассказать об иероглифической письменности. Рассмотреть возникновение знаков письма из рисунков на примере иероглифов, например: «дерево», «зеленый», «поток». Рассказать о планировке городов, мест погребений,

в основе которых лежала разработанная символика природных стихий и соблюдение строгой социальной иерархии. Бронзовые сосуды XVI-XII вв. до н. э. Раскрыть триединство искусства слова, музыки и танца; китайское обозначение музыки «юэ» и русское понятие «красота» и «гармония». Рассказать об учении Конфуция и возникновении даосизма. Зарисовать знак «инь-ян» и объяснить его значение. Рассказать о наивысшем подъеме культуры в III в. до н. э.: об установлении Великого шелкового пути, строительстве Великой китайской стены. Познакомить с культом предков. Рассказать об открытии в 1974 году многотысячной армии глиняных воинов императора Цинь Шихуанди. Рассмотреть погребальную утварь, плоские рельефы стен с сюжетами легенд и мифов.

Эпоха Японской древности. Связь искусства этого периода с религией японцев - синтоизмом. Ориентация эпохи Нара (VII – VIII вв.) на духовные ценности и эстетику буддизма, пришедшего из Китая. Эмоционально-философское отношение к природе и последовательное развитие всех видов искусства. Сады дзэнских монастырей. *Самостоятельная работа*: узнать и зарисовать в тетради знаки четырех стихий: воды, огня, воздуха, земли; сделать сообщение о искусстве Японии.

10. Скифское искусство

Сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с декоративно-прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая. Познакомить со скифо-сибирским «звериным стилем» изображения животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей. Рассмотреть петроглифы. Выявить связь с тотемизмом – почитанием священного животного (зверя, птицы, дракона). Рассказать о богатых курганных захоронениях (Пазырыкских курганах), о раскопках кургана могильника тюркской женщины Ак-Алаха (принцессы Укока). *Самостоятельная работа*: зарисовать орнаментальный мотив по выбору (лось, олень, лошадь, грифон).

11. Искусство народов Древней Америки

Сформировать представления об особом мире древности – искусстве народов Древней Америки. Рассказать о версии заселения Америки людьми из Сибири. Познакомить со ступенчатыми храмами-пирамидами Мексики, построенными ольмеками; с пирамидами майя и ацтеков. Выявить их отличие от египетских пирамид. Рассказать о мифологических представлениях и их отражении в орнаментальном искусстве. Рассмотреть каменные рельефы, ювелирные и керамические изделия; знаки богов и стихийных сил природы в орнаменте. Познакомить с искусством майя: украшением построек алебастровыми рельефами и живописью. Каменные стелы с вязью рельефа и письменными иероглифическими знаками. Цивилизация ацтеков. Пафос устрашения. *Самостоятельная работа*: скопировать фрагмент рельефа искусства майя.

12. Античность

13. Искусство Эгейского мира

Сформировать представление об искусстве Эгейского мира. Рассказать о том, что открытие эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом было одним из важнейших завоеваний археологии начала XX века. Познакомить с культурами бронзового века, существовавшими на побережье

Эгейского моря. Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика. Искусство Феры. Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал. Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама». *Самостоятельная работа*: зарисовка мотива фресок о. Фера.

14. Древнегреческий храм

Сформировать представление о греческом ордере. Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею; зарисовать храм как жилище бога на земле. Композиция храма. Сформировать понятие «ордер» – порядок расположения архитектурных частей греческого храма. Название элементов. Соразмерность пропорций человеческой фигуре. Виды ордера и их особенности. *Самостоятельная работа*: зарисовать элементы дорического ордера; подписать названия основных элементов; зарисовать колонны ионического и коринфского ордера.

16. Древнегреческая скульптура

Сформировать представление об античной скульптуре. Дать понятие о сквозном мотиве античной культуры - теме оживающего произведения, «живого» изображения. Миф о Пигмалеоне. Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой. Изображения – предмет религиозного культа, являются его атрибутами. Сформировать представления о том, что высшие достижения греческой скульптуры относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также воинов – курсов. 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.

15. Ансамбль Афинского акрополя

Дать понятие о гуманистическом начале, благородном величии и гармонии как основе греческого искусства. История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Рассказать о творчестве Фидия.

Самостоятельная работа: зарисовать фрагмент рельефа храма Парфенон (по выбору).

17. Вазопись и греческий орнамент.

Сформировать представления о том, что вазопись была тесно связана с развитием живописи. Дать представление о четырех стилях росписи: геометрическом, ковровом, чернофигурном и краснофигурном. Познакомить с шедеврами этого вида искусства. Рассказать об особенностях греческого орнамента, о том, как в его мотивах отражена природа Греции и мировоззрение ее обитателей. *Самостоятельная работа:* скопировать мотив росписи греческой вазы (по выбору).

18. Эллинизм

Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты греческой культуры и восточных традиций. Основные достижения искусства связаны с дальнейшим развитием образа человека в монументальном искусстве. Утрата душевного равновесия и самообладания пришли на смену образу идеального человека-гражданина. «Ника Самофракийская», «Венера Милосская», рельефы «Пергамского алтаря» и др. Познакомить с искусством глиптики. «Камя Гонзага» и другие шедевры. *Самостоятельная работа:* копирование рисунка камеи (по выбору).

19. Искусство Древнего Рима

20. Искусство этрусков

Сформировать представления о развитой цивилизации этрусков, существовавшей 2500 лет назад на северо-западе Аппенинского полуострова. Рассказать о культуре, о государственном устройстве, о быте древних племен и о работе ученых, изучающих историю Этрурии. Городской характер цивилизации. Искусство во многом связано с украшением гробниц. Торговые отношения с греками. Влияние греческого искусства затрагивало внешние формы: этруски восприняли от греков алфавит, мифы, сделав их своими, заимствовали аристократические пиры, охоту и спортивные игры. Черты этрусской архитектуры: использование арочных конструкций в архитектуре; тосканские колонны - широкие колонны с круглыми капителями – этрусский вариант дорического ордера; акротерии – статуи, установленные по углам и на вершине фронтона. Выдающееся достижение этрусков в архитектуре – принцип плотной подгонки каменных блоков и их опоры друг на друга, на котором основывается система арочного и сводчатого перекрытия. Тесная связь живописи с погребальной архитектурой; пересечение по стилю с вазописью; по технике является разновидностью фрески. Гробницы Тарквинии – крупнейший центр росписей. Тематика живописи: сюжеты из земной жизни покойника. Вымысел заменял утраченную действительность. Скульптура. Ее связь с культом мертвых. Каноны и саркофаги. Материалы скульптуры. Крылатые кони из терракоты. Аполлон из Вей. Саркофаги супругов. Капитолийская волчица. Декоративное искусство этрусков. Стиль черной керамики – буккеро. *Самостоятельная работа:* зарисовать мотивы декоративного искусства этрусков (по выбору).

21. Архитектура Древнего Рима

Сформировать представление о том, что основой художественного мышления римлян были: точность и историзм мышления, суровая проза; божества римлян - покровители отдельных видов человеческой деятельности.

Познакомить с хронологическими рамками искусства; с влиянием, оказанным на искусство другими народами (этрусками, греческими колонистами, искусством эллинизма). Рассказать о ведущей роли архитектуры в период расцвета искусства Древнего Рима; о достижениях инженерного искусства, многообразии типов сооружений, о богатстве композиционных форм и масштабе строительства. Раскрыть красоту и мощь римской архитектуры в разумной целесообразности, в логике структуры сооружения, в художественно точно найденных пропорциях и масштабах, в лаконизме архитектурных средств. Показать широту градостроительства, развивавшегося не только в Италии, но и в провинции – как отличительную черту римской архитектуры. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) – древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др. Главное завоевание римлян в строительстве общественных сооружений – создание огромных внутренних пространств, свободных от внутренних опор. Храм Пантеон в Риме. Основная форма перекрытия – цилиндрический свод из бетона и камня. Крестово-купольный свод. Создание ордерной аркады. Секрет долговечности римской архитектуры – водоупорный бетон. *Самостоятельная работа:* сделать запись в тетради о значении римской архитектуры; записать название основных памятников; посмотреть видеосюжет об архитектуре по Интернету.

22. Римский скульптурный портрет и исторический рельеф

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. 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 Порты. 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.

23. Римская живопись

Сформировать представление о стилях помпейских росписей (инкрустационном, архитектурно-перспективном, ориентирующем и орнаментальном) и роли их в дальнейшем развитии декоративного искусства Западной Европы; дать представление о фаюмских портретах, о римских мозаиках и ранних христианских изображениях римских катакомб. Фрески виллы Мистерий в Помпеях; фрески дома Веттиев в Помпеях; «Портрет молодой

женщины из Фаюма» и др. *Самостоятельная работа*: перечислить стили помпейских росписей; скопировать фаюмский портрет (по выбору).

РАЗДЕЛ 2. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО

24. 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.

25. Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе

Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об истории термина «Византия»; о преемственности греко-римской культуры. Познакомить с величайшими достижениями в области архитектуры: разработке идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия небесного града Иерусалима; проследить развитие композиции храма от варианта римской базилики до создания схемы крестово-купольного храма; раскрыть символику частей храма в их единстве. Обратить 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».

26. Византийская иконопись

Сформировать представление о роли церковного интерьера в византийском храме, о синтезе искусств, воплощенном в стенных и плафонных росписях; об особенностях иконописных изображений, являющихся посредниками между видимым и невидимым миром в эпоху средневековья; о роли иконописца, его подобии священнику. Проследить то, как изменялся язык изображений святых от реалистических индивидуальных образов до изобразительных элементов, которые приобрели характер условных знаков, закрепленных в каноне. Рассмотреть то, как развивался главный образ византийской культуры - образ Иисуса Христа - от юноши пастуха до возникновения образа Бога - грозного, непримиримого судьи. Рассказать о том, что именно Византия выработала все прообразы (архетипы) - постоянные иконографические схемы, от которых не полагалось отступать при изображении священных сюжетов. Познакомить с мозаиками собора Сан Витале в Равенне; мозаиками Софийского собора. Святой Лука как первый иконописец. Икона «Владимирской Богоматери». Взаимоотношение между изображением и молящимся. *Самостоятельная работа*: посмотреть в Интернете (YouTube) видеоролик «Равеннское пение» (римовизантийское), V-VIII вв.»; рассмотреть мозаики Равенны, их колорит.

27. 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.

28. Введение. Искусство варваров

Познакомить с моделью мира средневекового европейца, сочетавшей в себе первобытные магические представления и идеи античной философии; показать соединение народной и светской культуры в памятниках средневековья. Падение Римской империи. «Смутные времена». Переселение народов и образование варварских государств. Выход на первый план «варварских» элементов: образы фольклорных традиций племен, разрушивших Рим. Мотивы «звериного стиля» как отражение древних языческих представлений, страха перед силами природы и христианского учения о греховности мира, враждебного человеку. Наследие кельтов. Монастыри и кельтская книга. Кельтский орнамент «плетенка». Вестготское королевство. Клад Гаррасар. Каролингское Возрождение (8 – 9 вв.). Корона священной Римской империи. Чудесный талисман Карла Великого. Искусство викингов. «Звериный» стиль. *Самостоятельная работа*: зарисовать мотив кельтского орнамента (по образцу); познакомиться с легендами Средневековой Европы.

29. Романский стиль

Сформировать представление об искусстве средневековья как едином нерасторжимом ансамбле, объединяющем вокруг архитектуры различные виды искусства (монументальную живопись, скульптуру и декор). Познакомить с возникновением термина «романский стиль»; с формами церковной (монастыри) и военной (замок феодала) архитектуры; с конструктивными и образно-художественными особенностями построек. Выявить особенности романской архитектуры: строгую простоту, монументальность монастырских церквей, тяжеловесность формы, сумрачность помещений. Познакомить со скульптурным декором храмов. Рельеф – как преобладающий вид романской скульптуры. Раскрыть причины соединения мотивов фантастических существ и христианских сюжетов на храмах с переплетением в народном сознании языческих и христианских представлений. Тема Бога – защитника и судьи – как главная в изобразительном искусстве. Отношение к изображениям монументальной живописи как «книге для неграмотных» определяет роль художника в обществе: доносить текст Библии в зримых образах. Повествовательный характер светских произведений. Ковер из Байе. *Самостоятельная работа*: зарисовать понравившийся фрагмент средневековой вышивки.

30. Готический стиль

Сформировать представления о том, что основным достижением европейской готики была разработка гигантского собора как архитектурно-художественного и культурного центра средневекового города. Возникновение стиля во Франции. Анализ конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной системы и стрельчатого свода, позволивших увеличить высоту сооружений и наполнить их светом. Подобие готических построек конструктору, который собирается из модулей-ячеек. Устремленность ввысь, многообразие

декоративных форм, игра светотени готических соборов. Собор – центр городской жизни и ведущий тип строительства. Горожане и ремесленники как заказчики статуй, рельефов, витражей. Символизм мышления: каждая часть и фрагмент архитектурного сооружения наделяется 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.

31. Искусство средневекового орнамента

Сформировать представление о декоре храма как гигантском орнаменте, органично связанном с формой и духовным содержанием храма: обильность изображений демонстрировала верующим сложность мироустройства. Рассмотреть типы готического декора: 1) декор чисто орнаментального характера; 2) декор, в котором фигуры становятся более объемными и тщательно проработанными и как бы отрываются от стен. Раскрыть причины взлета средневековой орнаментики в слиянии традиций кельтского орнамента (плетенки) с искусством Византии и 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.

32. Искусство Средневекового Востока

Сформировать представление об исламском искусстве. Познакомить с композицией культового здания ислама – мечетью – местом вознесения молитвы и приобщения к религиозному знанию; особенностью мусульманского искусства, которое не использует изображения предметов и явлений окружающего мира. Ведущая роль Ирана. Влияние византийской культуры. Формирование исламского орнамента. Арабески. Фатимидский стиль. Сельджукский стиль. Характерные черты мавританского искусства. Ансамбль Альгамбра в Гранаде (Испания). Крепостное зодчество. Строительство многофункциональных культовых комплексов. Каменный медресе-мечеть-мавзолей султана Хасана в Каире (1356 – 1363). Тимуридская архитектура. Мастера Сефевидов. *Самостоятельная работа*: сделать копию фрагмента мусульманского орнамента; найти связь между арабесками и исламской письменностью.

РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ X – НАЧАЛА XV ВВ.

Исторически сложившиеся условия развития русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве средневековой Руси.

33. Искусство Киевской Руси

Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. Рассказать о реформировании языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси, о первом каменном строении – Десятинной (Рождества Богородицы) церкви; о переносе традиции константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси. Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом – Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства. *Самостоятельная работа:* посмотреть в Интернете (youtube) документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм».

34. Искусство Новгорода

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных и древнейших городов России, чьи памятники культуры не были разгромлены в средние века. Рассказать о современном научном взгляде на происхождение новгородцев, в связи с открытиями новгородских берестяных грамот в XX веке; об устройстве города и особенностях уклада. Познакомить с памятниками архитектуры и изобразительного искусства: устройством новгородского Детинца (крепости); с историей Софийского собора; с бронзовыми сетунскими воротами и др. Выявить характерные черты новгородской архитектуры (использование местного камня-известняка, простая планировка, минимум декора); замена мозаики фресковыми росписями. Рассмотреть идеи и композиции икон «Спас Нерукотворный», «София Премудрость Божия», «Отечество с избранными святыми», «Знамение Богоматери», «Св. Георгий со змеем», «Битва новгородцев с суздальцами». *Самостоятельная работа:* просмотр видеосюжета по Интернету (YouTube) «Софийский собор» (автор текста Леонид Лопаницын); перечислить в тетради название святынь собора.

35. Владимиро-Суздальская архитектурная школа

Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII-XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами», Успенским и Дмитровским соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского, храмом Покрова на Нерли; с архитектурой города-музея Суздаля. Выявить характерные черты владимиро-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.

36. Феофан Грек и Андрей Рублев

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV (Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма; развитие умения сравнивать почерки художников; воспитывать интерес к наследию русского искусства. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Преображение», «Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора московского Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции. Икона «Св. Троица» (история создания, анализ композиции, богословская символика отдельных элементов). Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово). *Самостоятельная работа*: сделать линейную зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание на перетекание линий друг в друга.

Раздел 4. ВОЗРОЖДЕНИЕ

37. Архитектура и скульптура Флоренции

Сформировать представление об архитектурном стиле Возрождения. Познакомить с происхождением термина «Возрождение»; с особенностями строительного дела в Италии. Политическая независимость городов-коммун. Рассказать о стремлении архитекторов подражать формам античности на основе своего личного ее понимания. Сравнить конструкцию купола собора Санта Мария дель Фьере архитектора Брунеллески с римским Пантеоном, рассказать об исторической роли памятника – это творение стало началом архитектуры эпохи Возрождения. Появление новой конструкции храма: кирпичной стены со сводами разной конфигурации. Браманте, Микеланджело и др. Собор св. Петра в Риме. Светская архитектура. Виллы А. Палладио. Вилла Ротонда около города Виченца – как одна из вершин мастера. В итальянской скульптуре реформатором был Донателло. Давид (1430-1440-е годы). Конная статуя кондотьера Гаттамелаты. Алтарь в Падуе. Скульптор Донателло впервые сумел воплотить новый идеал человека, основанный на представлениях гуманистов о всесторонне развитой личности, создал героизированный образ человека Возрождения. *Самостоятельная работа*: сделать в тетради запись о роли Брунеллески, Браманте, Палладио в истории архитектуры; перечислить основные произведения Донателло.

38. Флорентийская живопись

Дать представление о том, что основоположником реалистической живописи является Джотто. Фрески в Капелле дель Арена в Падуе (1304 – 1306). Религиозную легенду художник трактует как реальное событие. С целью выявить новаторский характер изображений Джотто, предложить учащимся сравнить фреску «Благовещение Анне» с «Благовещением» его современника Симоне Мартини. Выявить материальный, реалистический характер изображения пространства и людей. Посмотреть фрагмент документального фильма «История живописи» показывающий фрески Капеллы дель Арена. Познакомить с творчеством Мазаччо, которого еще при жизни считали «вновь родившимся Джотто» (1401 – 1427). Фрески капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. Увидеть общее в творческом методе художников: лаконизм, стремление отрешиться от частных деталей, стремление передать не только внешние формы, но и закономерности его внутреннего устройства. Мазаччо первым сумел понять истинное содержание джоттовских идей, возродить их в

новой исторической ситуации и на ином качественном уровне. Поиски Мазаччо завершились сложением основных принципов ренессансной живописи: стремление к изображению окружающего мира, подражание природе, построение пространства по законам перспективы, передача реального объема на плоскости. Художник опирался в своем творчестве на разработку архитектором Брунеллески законов линейной перспективы. Раскрыть связь линейной перспективы и мировоззрения людей того времени: она обнаруживала рациональный и разумный порядок устройства мира, подчиняла его зрителю. С помощью линейной перспективы на картинах и фресках не столько иллюзорно отображалось реальное, сколько создавалась его своеобразная модель, пронизанная гармонией пропорций и ритмов. Перспективная конструкция являлась не схемой, но одухотворенной плотью образа. В произведениях Мазаччо реальный мир легко узнаваем, но он предстает кристально ясным и возвышенным. Мазаччо. «Чудо со статиром». Фреска капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. В облике Христа и его учеников он показывает людей совершенных, уверенных в своих безграничных возможностях. Этими чертами наделяли гуманисты Возрождения создаваемый ими идеал человеческой личности. Эффект объемности, глубины изображения и впечатление жизнеподобия стали главными чертами Флорентийской живописи. *Самостоятельная работа*: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

39. Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи

Сформировать представление о творчестве художников; проследить на примере их творчества рождение нового изобразительного языка, выразившемся в переходе от линии, как главном выразительном средстве (наследии иконописи средневековья) к светотени, как средству достижения впечатления жизнеподобия. Боттичелли как самый эмоциональный и лиричный художник Возрождения; о линии как главном выразительном средстве его композиций; о поэтической утонченности женских образов. Анализ композиций «Весна» и «Рождение Венеры». Леонардо да Винчи как подлинный основоположник стиля Высокого Возрождения. Композиционные и живописные эксперименты Леонардо да Винчи. Свет и освещенность – как условие и важнейшее средство изобразительности. Учение Леонардо о светотени, применение которого позволяло достичь удивительно тонких эффектов в изобразительной моделировке форм: «сфумато» (от итал. *Sfumato*) – «дымчатой» атмосфере, где предметные очертания почти неуловимы. Портрет Моны Лизы («Джоконда»), «Мадонна в гроте» и «Тайная вечеря». Зарисовки Леонардо как средство познания мира. *Самостоятельная работа*: найти материал о том, как обучались итальянские художники, о ранних работах Леонардо.

40. Рафаэль

Дать представления о том, что Рафаэль в своем творчестве воплотил самые светлые и возвышенные идеалы гуманизма: он синтезировал достижения предшественников и создал свой идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; что в основе его творческого метода лежит принцип отбора и обобщения жизненных наблюдений. Кратко познакомить с фактами биографии; охарактеризовать периоды творчества. Первые шаги. Анализ композиции «Мадонна Конестабиле». Флорентийский период. «Мадонна в зелени». Выявить влияние на художника творчества

Леонардо да Винчи: использование композиционной схемы «Мадонны в гроте» Леонардо да Винчи (заключение изображения в пирамидальную группу). Сравнить композиции портретов «Джоконда» Леонардо и «Дама с единорогом» Рафаэля. Рассказать о том, что погружение в творчество великих мастеров привело к изменению собственного стиля художника. «Портрет Анджело 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.

Микеланджело

Сформировать представление о творчестве великого художника и борца как отражение высшей точки эпохи Возрождения; о мастере, оставившем произведения, грандиозные по масштабу и силе, воплощающие наиболее прогрессивную идею эпохи: утверждение образа безграничного господства совершенного человека-титана. Рассказать о том, что Микеланджело был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом. Последовательно рассмотреть работы каждой области искусства, в которой он оставил произведения. Скульптура: «Давид», «Пьета». Графика: «Битва при Кашине». Живопись: цикл фресок Сикстинской капеллы («Отделение света от тьмы», «Сотворение Адама», «Грехопадение»). Рассказать о трудностях при написании фресок, о том, что работу он выполнял собственноручно. Архитектура: купол собора св. Петра в Риме. Поэзия: сонеты о творчестве и любви. Рассказать о переломе в мировоззрении художника, который был связан с кризисом ренессансной культуры. Надгробие Медичи. Раскрыть идейное содержание произведения. *Самостоятельная работа:* сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

41. Венецианская живопись. Тициан

Сформировать представление о расцвете венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. Гармоничная связь человека с природой – как важная особенность творчества Джорджоне. «Юдифь», «Спящая Венера» (Джорджоне). Ранний период творчества Тициана, картины «Вакх и Ариадна», «Любовь земная и небесная», «Венера Урбинская». Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Динарий кесаря», «Несение креста», «Святой Себастьян». Лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений. *Самостоятельная работа:* сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

42. Творчество Веронезе и Тинторетто

Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения; ощущение зависимости человека от окружающей среды, развитие представлений об изменчивости жизни, утрате идеалов гармонии и

целостности и отражении их в произведениях выдающихся живописцев, проявляющихся в замене образов отдельных героев на образ толпы. Праздничное красочное зрелище «пиров» Веронезе, введение в религиозные темы «посторонних персонажей». «Брак в Кане». Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов». Создание иллюзорного пространства в плафонных росписях. «Триумф Венеции». Усилившийся кризис эпохи в творчестве Тинторетто, народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов. «Чудо св. Марка», «Распятие». *Самостоятельная работа*: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения; провести словарную работу: выяснить значение понятия «маньеризм».

43. Возрождение в Нидерландах

Сформировать представление об особенностях Возрождения в искусстве Нидерландов: интуиция заменяла научный подход к изображению природы; разработка основных приемов реалистического искусства достигалась путем острого непосредственного наблюдения конкретных единичных явлений. Показать народный характер искусства, сильное влияние фольклора; черты фантастики, гротеска, острой сатиры; глубокое чувство национального своеобразия жизни, а также отображение социальных контрастов в жизни различных слоев общества.

Рассказать об особенностях исторического развития Нидерландов. Деятельность Эразма Роттердамского, введшего в обиход античную мудрость с помощью своих «Поговорок» (1500); об отличии от итальянского восприятия образа человека в мироздании: он признавался наибольшей ценностью среди множества явлений вселенной. В изображении человека художников интересуют характерные и особенные черты, сфера быденной и духовной жизни. Губерт и Ян ван Эйк как основоположники реализма в Нидерландах. «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини». *Самостоятельная работа*: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

44. Босх и Питер Брейгель Старший.

Сформировать представление о творчестве самобытных художников, которые по разному отразили народное мировоззрение своего времени; развитие творчества Босха на фоне тревожных ожиданий конца света и поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего. Познакомить с работами Х. Босха: «Корабль дураков», триптих «Воз сена», «Сад наслаждений» и Питера Брейгеля Старшего: «Падение Икара», «Слепые», «Охотники на снегу». *Самостоятельная работа*: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

45. Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер.

Сформировать представление об особенностях Возрождения в Германии: новое ренессансное осознание миропорядка и места человека в нем рождалось на основе позднеготической традиции и развивалось в двух направлениях: религиозно-мистическом и придворно-аристократическом. Познакомить с творчеством Альбрехта Дюрера, который сумел достичь в своих произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения

окружающего мира. «Автопортрет», «Портрет молодого человека», «Портрет матери». Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера. «Меланхолия». Рассказать о количестве штудий, этюдов, набросков и разнообразии материалов в творчестве художника. «Зайчик».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

РАЗДЕЛ 5. ИСКУССТВО РУСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV – XVII ВВ.

46. Ансамбль Московского Кремля

Сформировать представления о том, что Москва была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры; развитие культуры опиралось на владимирское наследство; шедевры архитектуры – Успенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Теремной дворец, стены и башни Кремля являются синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Познакомить с легендой возникновения города. Рассмотреть старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века. Посмотреть документальный фильм «Московский Кремль». Обратить 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.

47. 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 Николая 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).

48. Иконостас

Сформировать представление об иконостасе; о возникновении и развитии иконостаса в византийском искусстве и об особенностях русского иконостаса. Познакомить с композицией «классического» высокого иконостаса русских храмов 15 – 17 веков. Иконостас Архангельского собора Московского Кремля как общепринятый образец. Рассказать о том, что к началу XVIII века иконостасы в России достигли своего максимального размера. Их содержание стало чрезмерным. Резко выросло декоративное оформление иконостаса, превратившее его в архитектурное произведение. *Самостоятельная работа:* познакомиться с иконостасом храма, расположенного недалеко от дома учащегося; посчитать количество рядов; обратить внимание на расположение икон у царских врат; на декоративное оформление иконостаса, на мотивы орнамента.

49. Выдающиеся иконописцы. Дионисий и Симон Ушаков

Сформировать представление о том, что творчество Дионисия (около 1440 – около 1505 гг.) определило главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиска образа совершенного человека; об исканиях, педагогической деятельности Симона Ушакова (1626 – 1686), стремившегося преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения человеческого лица. Выявить характерные особенности творческой манеры Дионисия и Симона Ушакова: удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений персонажей, праздничный характер изображения Дионисия и телесности, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности построения в работах Ушакова. Познакомить с работами иконописцев. Росписями Благовещенского и Успенского соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием», росписями Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Образ совершенного человека в творчестве Дионисия обретает ангельские черты. Рассмотреть работы Симона Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского», «Спас Нерукотворный». Сделать вывод о том, что образу Спаса недостает одухотворенности русских икон школы Дионисия, но данное ограничение искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе возможно правдоподобное живое человеческое лицо. *Самостоятельная работа:* сделать в тетради запись о творчестве иконописцев, перечислить основные произведения.

50. Декоративно-прикладное искусство

Сформировать представления об Оружейной палате Московского Кремля как высшей художественной школе средневековой Руси, в которой сосредоточились основные ремесленные силы; чувство земной красоты, интерес к реальным формам, с одной стороны, с другой – сказочная фантастика - пронизывали все виды художественного творчества. Орнаментальность, претворявшая мотивы живой природы, была ведущим началом искусства. Сокровища Теремного дворца Кремля. Рассмотреть образцы **ажурной резьбы** (каменная и деревянная резьба Новодевичьего монастыря); **архитектурной керамики** – изразцов (убранство теремка Крутицкого митрополичьего подворья); **эмальерного искусства** (золотая оправа седла «большого наряда» царя Михаила Федоровича); **лицевого и декоративного шитья** (покрывало с изображением Сергия Радонежского с житием –

вклад Строгановой в Троицко-Сергиевский монастырь). *Самостоятельная работа*: подготовиться к контрольной работе.

РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII ВЕКА

Формирование национальных школ. Разрушение целостного поэтического восприятия мира, идеал гармонии и ясности оказывается недостижимым. Титаны, воспетые эпохой Возрождения, уступили место человеку, сознающему свою зависимость от общественной среды и объективных законов бытия. Стремление к широкому показу действительности привело к многообразию жанровых форм. В изобразительном искусстве самостоятельное значение завоевывают светские жанры: бытовой жанр, пейзаж, портрет, натюрморт. Сложные взаимоотношения и борьба социальных сил порождают разнообразие художественно-идейных течений. Развиваются два больших стиля – барокко и классицизм. Наравне с ними возникает реалистическое искусство. К величайшим мастерам реализма принадлежат – Караваджо, Веласкес, Рембрандт, Хальс, Вермер Дельфтский.

51. Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стил ь барокко

Сформировать представление об искусстве барокко как о реализации новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности; раскрыть новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини. Познакомить с происхождением термина и значением слова «барокко», на конкретных примерах показать, что главная особенность этого стиля – стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры, раскрыть роль католической церкви в формировании стиля.

А). На примере анализа композиционного решения фасада церкви Сан Карло на площади Четырех фонтанов в Риме (1634 – 1667) архитектора Франческо Барромини объяснить характерные особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; трактовку образа объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное использование ордерной формы ради усиления пластичности и живописности общего решения; любимый декоративный элемент – волюта, овал; раскрепованный антаблемент – как почти неприменный признак барочной постройки; эффект оптических иллюзий.

Б). На примере лестницы в Ватиканском дворце архитектора Лоренцо Бернини объяснить эффект оптической иллюзии.

Рассмотреть творчество Лоренцо Бернини (1598-1678) как яркий образец стиля барокко в скульптуре и архитектуре. При характеристике его творчества подчеркнуть сходство с ренессансными мастерами, его разностороннюю одаренность.

А). «Юный Аполлон и Дафна, превращающая в лавр» (1615) – пример работы семнадцатилетнего художника. Фонтан четырех рек в Риме (1648 -1651). Раскрыть грандиозность заданной церковью программы: обелиск воплощал торжество папского престола.

Б). Площадь св. Петра в Риме - «подобно распростертым объятиям» захватывает зрителя, направляя его движение к фасаду собора.

В). Киворий в соборе св. Петра в Риме (1624 – 1633) – завораживает волнообразным движением колонн.

Г). Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 – 1666) и скульптурная группа «Экстаз св. Терезы» в церкви Санта Мария дела Витория. При анализе произведений увидеть общий театральный прием – свет, льющийся из окна, умение подчинить себе материал.

Д). Портрет Констанции Буонарелли (1635) – один из лучших портретов в творчестве мастера. В заключение рассказать о фантастической работоспособности художника. *Самостоятельная работа*: словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», «ансамбль»; записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты творчества мастера.

52. Творчество Караваджо

Сформировать представление о том, что революция Караваджо в области формы и иконографии живописи явилась результатом радикального изменения отношений между художником и внешним миром. Познакомить с деятельностью Караваджо, раскрыть провокационный характер его образов: до Караваджо Иисус Христос и другие святые изображались на картинах девственно чистыми и непорочными, их образы идеализированы, чтобы завоевать сердца верующих. Именно в это время Микеланджело Меризи да Караваджо начинает создавать свои знаменитые работы. Он говорит, что слава Евангелия состоит в том, что Спаситель был сделан из плоти и крови. И он рисует его, других святых земными и плотскими, как никто до него. Его модели взяты с улиц, таверн, рынков и борделей. Караваджо переворачивает привычные представления о живописи, делая ее более реальной и осязаемой. Натурализм, изображение фигур в натуральную величину, падающий свет, экспрессия светотени помогают добиться иллюзии реальности происходящего на картинной плоскости. Оптический эффект становится основным фактором передачи идеи произведения. Светотень, доведенная до предельной выразительности, является важнейшим композиционным фактором в творчестве Караваджо. Свой метод художник внедрил в исторический жанр. Отвергая иконописные каноны, сцены священных деяний он превращает в «натурную постановку», придает им характер застывшего мгновения и насыщает их как бы документальной убедительностью. Караваджо «Призвание Матфея». Действие света равносильно действию слова.

Рассказать о личности художника. Познакомить с основными произведениями. «Юноша с корзиной фруктов», «Вакх», «Лютнист». Главное в его произведениях – не повествование, а характерный типаж. 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.

53. Искусство Испании XVII века

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века, о творчестве гениального художника Диего Веласкеса. Познакомить с особенностями исторического развития Испании. Рассказать о творчестве Эль Греко; раскрыть трагический характер его образов. «Пейзаж Толедо», «Лаокоон» (1610), «Похороны графа Оргаса»(1586). Рассказать о расцвете испанской реалистической живописи, выявить народную основу творчества Х. Риберы «Св. Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642); материальную достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Ф. Сурбараном: «Отрочество Марии» (1641 – 1658), «Молитва св. Бонавентуры» (1629), «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633). Рассмотреть творчество Д. Веласкеса - вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи». Портреты кисти Веласкеса. «Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия X» (1650), «Портрет шута Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды». *Самостоятельная работа:* индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса.

54. Архитектура Франции XVII века. Стил классицизм

Сформировать понятие о «классицизме» как об идейно-художественном направлении и стиле в европейском искусстве 17 века. Обосновать положение, что принципы классицизма были связаны с античностью, которая рассматривалась как этическая и художественная норма. На конкретных примерах выявить характерные черты классицизма: гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность. На примере версальского ансамбля (дворец короля, садово-парковый ландшафт) показать основные черты нового направления в архитектуре. Отметить, что главная идея парка – создать особый мир, где все подчинено строгим законам, и, прежде всего, законам красоты.

Самостоятельная работа: сообщения о Лувре как художественном музее, о Вандомской площади как примере изменения содержательной стороны классицизма, когда искусство превращается в средство идеологической пропаганды. Повторить значение терминов: *фасад, колоннада, ордер, ордерная система, культовая архитектура, ансамбль, перспектива, экстерьер здания, интерьер, пилястры, регулярный парк.*

55. Никола Пуссен и Клод Лоррен

Сформировать понимание принципов классицизма, воплощенных в живописи. Рассмотреть картины Пуссена, отметить, что в них преобладала античная тематика, даже его пейзажи населены мифологическими героями, которые выступают символом одухотворенности мира. Отметить, что принципы классицизма проявились и в композиции работ художника: она простая, логичная, упорядоченная. Четко отделены пространственные планы, такое разделение подчеркивается и цветом. «Пейзажная трехцветка» в картинах Пуссена. Художник о роли цвета в картине. Школа живописи Пуссена. Сопоставление творчества двух французских художников – классицистов. Своеобразие пейзажей Лоррена: тонкость колорита, виртуозно построенная перспектива, игра тонов, изображение воздуха и света на холсте. Лоррен как основоположник традиций

французского пейзажа. Негативное воздействие норм и правил в художественном творчестве на развитие искусства Франции. Сюжет должен быть лишь из истории, Библии или мифологии; деление композиции на четкие планы; ориентация при выборе пропорций и объемов фигуры лишь на скульптуры античных мастеров; образование должно было проходить лишь в стенах академии. *Самостоятельная работа*: сопоставить фрагменты эпоса Овидия «Метаморфозы» и картины Пуссена «Царство Флоры».

56. «Малые» голландцы

Сформировать представление о демократизации голландской культуры в первой половине XVII в.; раскрыть ведущую роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве. Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы». Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы. Охарактеризовать творчество Яна Вермера Делфтского, Питера де Хоха, Я.и С.Рейсдала, Терборха, Я.Стена и др. *Самостоятельная работа*: анализ произведений Вермера Дельфтского и Ф. Хальса.

57. Рембрандт

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна – вершине реалистического искусства. Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Раскрыть огромную духовную значительность и философскую глубину искусства Рембрандта; роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Познакомить с живописной фактурой его полотен. Выявить глубину психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Обратит 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.

Искусство Фландрии XVII века

Сформировать представления о фламандской школе живописи XVII века; о реалистической основе и огромной жизнеутверждающей силе творчества П.Рубенса, о творчестве А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Раскрыть разностороннюю одаренность Рубенса, его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов); особенности личности. П. Рубенс. «Пейзаж с возчиками камней» (утро, день, вечер в одном произведении). Ритмическая организация изображения. Ритм – как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его восприятия.

Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. Натюрморты Ф. Снейдерса. *Самостоятельная работа*: анализ одного из произведений Рубенса.

58. Искусство Франции XVIII века. Стиль рококо

Сформировать представление о кризисе абсолютизма во Франции; основополагающее влияние философии просветителей; о сложении стиля рококо

как ответвления угасающего барокко. Познакомить с реалистической наблюдательностью, передачей психологической сложности чувств в произведениях А. Ватто. Выявить трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Буше.

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о картинах Ж. Б. Шардена.

59. Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма XVIII века

Сформировать представление о французском сентиментализме и о возникновении новой волны классицизма. Познакомить с убеждением философа Дидро о том, что искусство призвано исправлять нравы; картинами Жана Батиста Греза (1725 – 1805), носящими морализаторский характер. Ж. Б. Грез «Паралитик» (1763). Ощущение динамики и праздника жизни в творчестве О. Фрагонара – мастера рисунка и тонкого колориста. Связь с рококо в заостренно-пикантных и вместе с тем ироничных ситуациях. О. Фрагонар «Качели» (1767), «Поцелуй украдкой» (1870-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».

60. Английская школа живописи XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века. Раскрыть обличительный характер искусства У. Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Джошуа Рейнолдса – живописца и теоретика искусства. Поэтичность, мечтательность. Одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Томаса Гейнсборо. *Самостоятельная работа:* словарная работа; записать название картин и имена художников.

61. Орнамент барокко и классицизма

Сформировать представление об орнаменте двух противоположных систем – барокко и классицизма как наследников эпохи Возрождения, поделивших между собой все его приобретения: барокко унаследовало приобретение души, эмоциональные выводы Возрождения, а классицизм – рассудочную сторону великой эпохи. Рассказать о том, что стиль орнаментов барокко отвечал своему времени и отражал величие монаршей и аристократической власти. Античный стиль – родитель стиля барокко и классицизма. Отличие в том, что в стиле барокко он преломлен более динамично и криволинейно, а для орнамента классицизма характерна неподвижность симметрии, тяготение к геометризации без символов. Белый цвет в сочетании с золотым – самые популярные барочные цвета интерьера. мода на цветочные орнаменты. На смену спокойным

классическим формам кругов и овалов приходят извилистые спирали. Выпукло-вогнутая поверхность стен и деталей интерьера. Орнаментация ткани. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками – основные рисунки тканей этого времени. В композицию узора включали также короны, вазы, корзины. Детали садово-парковой архитектуры. Большие размеры узоров. *Самостоятельная работа*: копирование образцов орнамента барокко и классицизма.

РАЗДЕЛ 7. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

62. Русское искусство первой половины XVIII века

Дать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; о портретной живописи И. Никитина, А. Матвеева и зодчестве Петербурга как ярком проявлении нового в искусстве. Раскрыть суть реформ Петра I в области художественного образования: приглашенный в Россию деятель искусства обучал русских учеников; основной метод обучения - работа «с образца», образцами, которыми были произведения античности и нового времени; совершенствование мастерства русских учеников в зарубежной поездке; формирование идеи создания Академии художеств. Рассказать о появлении проектирования в архитектуре и его значимости для распространения творческих идей (гравюры Зубова); о формировании нового идеала города – регулярно и рационально спланированном едином архитектурном ансамбле; об отказе от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образуя «трезубец»; о появлении нового типа зданий; о барокко как ведущем стиле искусства.

Познакомить с деятельностью в России французского архитектора и инженера Жана-Батиста Леблон, 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.

63. Архитектура второй половины XVIII века

Сформировать представление о том, что искусство этого периода связано с полным освоением идейно-образной системы и языка художественной культуры нового времени, которая становится единственно возможной формой творчества; рассмотреть развитие классицизма на примере архитектуры Петербурга и Москвы; познакомить с именами ведущих архитекторов. Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Создание Академии художеств (1756). Рассказать о влиянии идей просветительства,

течении, возникшем во Франции. Главное в нем – протест против деспотизма и утверждение ценностей человеческого разума, познающего и переустраивающего мир. В России взгляды просветительства раскрываются в области распространения стиля классицизм. Это сказывается в иерархии видов и жанров искусства. Выделяется ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Основой формообразования становится античный ордер. Античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции ложатся в основу работ архитекторов и художников. Античный идеал становится своеобразной призмой, сквозь которую художник видит окружающую жизнь. Здание Академии художеств. Мраморный дворец. Таврический дворец. «Камеронова галерея» в Царском селе. Большой дворец в Павловске. Рассказать о деятельности русских архитекторов В. Баженова и М. Казакова. Проект Кремлевского дворца, дворцово-парковый ансамбль в Царицыно под Москвой, дом П.Е. Пашкова (Баженов). Петровский дворец, здание Сената в Московском кремле, зал Благородного собрания (Казаков). *Самостоятельная работа*: перечислить в тетради основные произведения; посмотреть документальный фильм «Первый российский скульптор. Федот Шубин в Интернете по каналу YouTube, записать в тетради название основных работ, раскрыть роль мастера в искусстве России.

64. Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века

Дать представление о подъеме русской скульптуры и живописи, о развитии жанров изобразительного искусства; познакомить с произведениями мастеров скульптуры Ф. Шубиным, Ф. Гордеевым, М. Козловским; рассказать о создании памятника Петру I французским скульптором Фальконе; выявить своеобразие почерка художников-живописцев портретного жанра Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского. Просмотр фрагмента фильма из цикла Русский музей «Искусство России XVIII века». Обратит внимание на первую русскую картину исторического жанра «Владимир и Рогнеда» А. П. Лосенко. *Самостоятельная работа*: подготовиться к зачету, повторить пройденный материал, дать характеристику стилей.

65. Русское декоративно-прикладное искусство XVIII века

Сформировать представление о декоративно-прикладном искусстве России XVIII века. Познакомить с росписью интерьеров, мебелью, фарфором, шпалерами, бронзой, стеклом. Рассмотреть костюм. *Самостоятельная работа*: зарисовка мебели, костюма.

РАЗДЕЛ 8. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА

66. Франциско Гойя

Сформировать представление о творчестве Ф. Гойи, отразившем героическую борьбу и трагическую судьбу испанского народа. Рассказать о реакционном характере испанского абсолютизма; познакомить с творчеством Гойи. Цветовая и световая напряженность полотен художника. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов «Капричос». *Самостоятельная работа*: составить рассказ о творчестве художника, перечислить основные произведения.

67. Искусство революционного романтизма во Франции

На примере творчества Давида и Энгра углубить понятие о стиле «классицизм», сформировать понятие о стиле «неоклассицизм». Показать, что

новые требования жизни Франции конца 18 – начала 19 века вызвали потребность в новом искусстве, новом языке, новых выразительных средствах.

Особенность творчества Жака Луи Давида: слияние античных традиций, эстетики классицизма с идеями политической борьбы. Понятие о «революционном классицизме». Римская античность как идеал французского буржуазного общества. «Клятва Горациев» как провозглашение новых эстетических взглядов. Картина «Смерть Марата» - пример превращения бытового жанра в жанр исторический. Давид как придворный художник. Портретная галерея Давида.

Жан Огюст Доменик Энгр - один из выдающихся мастеров классицизма в живописи. *Самостоятельная работа*: подготовить сообщения о творчестве Энгра.

68. Искусство революционного романтизма во Франции

Сформировать понятие о романтизме как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве. Показать, как основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях Жерико, Делакруа. Возникновение романтического искусства как оппозиция классицистической школе Давида, оппозиция официальной идеологии эпохи реакции. Борьба «Школы» с романтиками, отрицание их художественного языка.

Теодор Жерико - мастер героических монументальных форм, соединивший в творчестве классицистические черты, черты романтизма и мощное реалистическое начало. «Учителя» Жерико – Караваджо, Тициан, Рембрандт, Веласкес. Анализ одной из картин художника. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т. Жерико «Офицер конных егерей», «Плот Медузы».

Эжен Делакруа как истинный вождь романтизма. Интерес к произведениям Данте, «Ладья Данте». Анализ картины «Хиосская резня», полной истинного драматизма. Отражение влияния Байрона в полотне «Смерть Сарданапала». Анализ картины «Свобода на баррикадах». Горельеф Ф. Рюда «Марсельеза» («Выступление добровольцев в 1192 году») на Триумфальной арке в Париже. *Самостоятельная работа*: доказать, что в творчестве художника одновременно могут сосуществовать черты разных стилей и направлений.

69. Романтизм в Англии. Прерафаэлиты

Сформировать понятие о национальных особенностях английского романтизма. Показать связь английского искусства XVIII – XIX веков с событиями общественно-политической и экономической жизни Англии данного периода. Доказать, что английское искусство вливается в мировое искусство со своим национальным лицом, со своим восприятием действительности, со своим мировоззрением и своей формальной системой.

Познакомить учащихся с особенностями творчества прерафаэлитов. Особенности творчества Джона Констебла, его этюды, их самоценность. Работа на пленэре. Мастерство в передаче мгновенного состояния природы. Творчество Уильяма Тёрнера как непревзойденного мастера акварели, техники, ставшей наиболее любимой английскими художниками – романтиками. Тёрнер 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 Тёрнера, Констебла, сбор информации о достижениях художников-прерафаэлитов в декоративном искусстве, в искусстве оформления книги.

70. Реализм во Франции. Барбизонцы

Реализм в искусстве середины XIX века связан с победой прагматизма в общественном сознании, преобладанием материалистических взглядов, господствующей ролью науки. На примере творчества барбизонцев, а также художников: Камиля Коро, Гюстава Курбе, Оноре Домье показать, что в искусстве этого периода появляются новые темы и новый герой, новые особенности художественного мастерства, свидетельствующие о реалистическом отражении жизни.

История возникновения барбизонской школы, создание жанра реалистического пейзажа. Первый реалистический образ крестьянина в творчестве Франсуа Милле.

«Пейзажи настроения», «интимные пейзажи» Камиля Коро, умение выразить в них личное отношение и настроение.

Творчество Гюстава Курбе. Умение трактовать простые жанровые сцены как возвышенно-исторические; героическая окраска картин провинциальной жизни. Объемность пластической формы, колорит и свет в произведениях Курбе. Программа реализма, созданная Курбе.

Графика Домье, отражение в ней исторических событий, происходивших во Франции в 19 в. Скульптурные бюсты политических деятелей как подготовительный этап для литографического портрета. Язык иносказаний и метафор, гротеск как средство политической сатиры. Влияние Домье на творчество постимпрессионистов

Салонная живопись, ее особенности. *Самостоятельная работа:* анализ одного из произведений Коро, Курбе, Домье.

71. Импрессионисты

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Показать преемственность в художественном творчестве, влияние живописи Делакруа, Курбе, Домье на импрессионистов. Временные рамки импрессионизма, его предыстория.

Эдуард Мане как центральная фигура прогрессивной художественной интеллигенции Парижа. Сущность художественного метода импрессионизма – передача непосредственных впечатлений от окружающей среды, создание живописными средствами иллюзии света и воздуха, богатой световоздушной среды. Письмо чистым цветом, новое восприятие дополнительного цвета. Разрушение материальности мира. Подмена картины этюдом. Вывод живописи на пленэр. Влияние импрессионизма при всей его ограниченности на дальнейшее развитие живописи. Творчество Эдуарда Мане, передача в его произведениях жизни современного города.

Клод Моне как глава импрессионистской школы.

Произведения Камиля Писарро, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Анри Тулуз-Лотрека, Жоржа Сёра, Поля Синьяка. *Самостоятельная работа:* анализ произведений художников-импрессионистов, выявление в каждом из них особенностей импрессионизма.

72. Импрессионизм в скульптуре. Произведения Огюста Родена.

73. Постимпрессионисты

Отсутствие общей программы и общего метода у художников – постимпрессионистов. Сформировать понятие о творческой индивидуальности представителей постимпрессионизма, показать сходство и различие произведений Сезанна, Гогена, Ван Гога с картинами импрессионистов.

Поль Сезанн как вождь нового поколения. Колорит в произведениях мастера в качестве проявление живописной стихии. Живописная «отвлеченность» в работах Сезанна.

«Великий голландец» - Ван Гог. Личность художника, трагичность биографии. Секреты эмоционального воздействия его картин. Произведения, оставившие неизгладимый след в мировой культуре. Духовное богатство и художественный талант Ван Гога.

Отказ Поля Гогена от буржуазной цивилизации, «бегство» в экзотические страны. Задача художника, как ее понимает Гоген, - передавать не видимость предметов, а их сущность, идею, используя образ в качестве знака, символа. Намеренная примитивизация формы. Цвет как символ, знак. Декоративность произведений Гогена. Элементы символики в произведениях Гогена.

Самостоятельная работа: написание сочинений по произведениям постимпрессионистов.

РАЗДЕЛ 9. РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

74. Искусство первой половины XIX века. Архитектура

Дать представление об общей закономерности развития русской культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму; развитие, связанное с кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли художника в обществе (в нем перестали видеть ремесленника, оценили независимый характер личности и творчества). Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Определить, что разные виды искусства связали свою судьбу с тем или иным стилем, ибо каждый имел свои специфические особенности: главные достижения архитектуры по-прежнему связаны с классицизмом; живопись получила возможность развивать романтическую концепцию, а скульптура впитала различные стилевые признаки. К середине века живопись считалась ведущим звеном искусства. Последовательно рассмотреть отдельные виды пластических искусств. Стиль и характер архитектуры определяют постройки общественного значения. Дать представление о понятии «русский ампир». Рассказать об изменении градостроительных задач: создание городских ансамблей; о стилевых изменениях – усилилось тяготение к строгости, монументальности, пристрастие к дорическому ордеру, 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, Александринский 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.

75. Скульптура первой половины XIX века

Сформировать представление о расцвете монументальной скульптуры в первую треть XIX века, который был связан с общественно-патриотическим воодушевлением в связи с победой в войне 1812 года; о тесной связи скульптуры с академической школой. Познакомить с прославленными произведениями и их авторами. И. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому в Москве. Ф. Щедрин: Морские нимфы Адмиралтейства. С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский: Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге. Б. И. Орловский: памятник М.И. Кутузову и Барклаю де Толли в Санкт-Петербурге. П. К. Клодт: скульптурные группы на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге. *Самостоятельная работа:* перечислить в тетради основные произведения; составить рассказ о творчестве одного из скульпторов XIX века.

76. Живопись первой половины XIX века

Дать представление о развитии живописи от романтизма к критическому реализму, познакомить с вершинами искусства живописи XIX века и их авторами. Развитие наблюдательности, умения сравнивать, выделять главное.

Познакомить с портретами художника-романтика начала XIX века О. Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. Автопортрет (1809), портреты: Е. Давыдова, А. А. Челищева, А. С. Пушкина. Рассмотреть работы художника-портретиста В. Тропинина, своеобразного антипода Кипренского. Его портреты всегда простые, «домашние», в героях нет особого внутреннего волнения, в портретах есть правда характеров и среды. Портрет сына, портрет Булахова, «Кружевница».

Рассказать о родоначальнике бытового жанра в русской живописи А. Г. Венецианове и его художественной школе в Сафоновке. «Гумно» (1822-1823). «Спящий пастушок» (1824). «На пашне. Весна» (1820-е). Художник воспевал поэзию простой жизни деревни. Его творчество бесконфликтно, основное в его работах - красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы.

К 40-м годам романтизм в основном исчерпал свои силы. В 30-40-е годы на первый план выдвинулась историческая картина, в которой происходило пересечение классицизма и романтизма. На смену исторической условности пришла историческая правда.

Рассмотреть картину К. Брюллова «Последний день Помпеи». Рассказать о посещении художником раскопок Помпеи, о следовании при разработке композиции письменному свидетельству участника трагедии Плиния Младшего. Брюллов в картине воспроизвел реальную часть города – его конкретные памятники. Выявить контраст между динамикой форм и устойчивостью композиции, что является свидетельством пересечения романтизма и классицизма в одном произведении.

Рассказать о творчестве А. Иванова – главней фигуре живописи XIX века и антипode К. Брюллова. Один стремился к декоративности, легкости, избегал сложных тем (Брюллов), другой, наоборот, шел трудными путями, сам их выбирая. В картине «Явление Христа народу» - главное не эффектность сцены, а тема нравственного преобразования и озарения человека и человечества, тема

жизни общества в момент резкой перемены, когда рушатся прежние представления, когда человечество стоит перед выбором нового пути. Отметить диссонанс между чертами классицизма (замкнутость композиции, расположение фигур по принципу барельефа, обращение к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Рассказать о том, что Иванов занимает особое место в истории русской живописи. В своем творчестве он соединяет старое и новое, пользуясь преимуществами того и другого.

Замыкает эволюцию развития русской живописи художник П. Федотов. Рассказать о творческой судьбе художника. Рассмотреть композиции картин «Сватовство майора», «Завтрак аристократа»; рассказать о методах работы художника (поиска занимательного и поучительного сюжета, внимании к деталям, следование натуре). В заключение сказать, что творчество Федотова завершает эволюцию русской живописи первой половины XIX века; отметить высокий уровень достигнутого русским искусством за рассматриваемый период; к высшим достижениям относятся архитектура Петербурга, Москвы и русской провинции, живопись Кипренского, Венецианова, Иванова, Федотова, скульптура Мартоса. *Самостоятельная работа*: указать в тетради основные произведения; написать (объем - одна страница) краткое сообщение о творчестве Александра Иванова.

77. Русская живопись 60-70 годов XIX века. Передвижники

Дать представление о состоянии искусства после реформ 60-х годов и поражения России в Крымской войне; о формировании представлений об эффективности прямой критики действительности с целью устранения ее пороков; о формировании понятия об искусстве как «учебнике жизни»; о поисках положительных начал и ценностей жизни в творчестве художников-передвижников. Метод критического реализма лег в основу всей художественной культуры России середины и второй половины XIX века. Принцип правдоподобия – основополагающий.

Творчество Василия Перова. «Проповедь в селе», «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабак у заставы». Центральная тема искусства 60-х - тема обесценивания всех ценностей жизни, где все: от религии до семейных уз – стало предметом корысти. Познакомить с изменением направленности искусства в 70-е годы. Рассказать о деятельности художника Крамского и критика Стасова, мецената П.М.Третьякова. Учреждение молодыми художниками выставочной организации «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871). Рассказать о «бунте 14» в Академии художеств и появлении идеи свободного от официальной опеки искусства. Передвижники решились выйти на свободный рынок и способствовали расширению эстетических представлений русского общества в целом.

Раскрыть смену художественной ориентации искусства с сатирического пути на язык «вечных сюжетов» в творчестве Н. Крамского. Познакомить с программным произведением Крамского «Христос в пустыне» в котором выражена идея трагического раздвоения между необходимостью бросить вызов царству гнета и несправедливости и невозможностью победить иначе, чем ценой самопожертвования, характерная для передовой части общества того времени. Рассказать «о хождении в народ» представителей русской интеллигенции, о вере в силу знания и возможности поднять самосознание народа с помощью

образования. Провести параллель между выставочной деятельностью передвижников и «хождением в народ» передовых слоев общества. Сказать о том, что появление героических личностей в обществе способствовало развитию жанра портрета. Герои портретов Крамского – «властители дум» своего времени: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Л. Толстой, Третьяков. Просмотр фильма о творчестве передвижников из цикла «Третьяковская галерея». Сделать вывод о значении деятельности передвижников в развитии нового искусства и воспитании художественных вкусов русского общества. *Самостоятельная работа*: перечислить письменно основные произведения художников-передвижников; написать в тетради (объем одна страница) краткое сообщение о творчестве Г. Мясоедова, одного из передвижников.

78. Русский пейзаж XIX века

Сформировать представление об эстетике нового реалистического пейзажа второй половины XIX века, которая возникает на пути критического переосмысления традиций академического и романтического пейзажа; о переходе от изображения исключительных видов и явлений к поэзии, рожденной из прозы, из опыта повседневного общения с природой.

Пленэрные поиски и живописное мастерство С. Щедрина (1791 – 1830). Эволюция творчества И. Айвазовского (1817 – 1900): от романтизма к реализму. Петербургская и московская школы. Живописный метод А. Саврасова. Блестящая техника лиричных пейзажей В. Поленова и Ф. Васильева. Роль Шишкина в развитии реалистического эпического пейзажа. Эффекты света и цвета в картинах А. Куинджи. Совершенство пейзажей И. Левитана. Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи. *Самостоятельная работа*: перечислить в тетради основные произведения художников-пейзажистов; сделать описание понравившегося пейзажа.

79. Илья Репин

Дать представления о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в живописи связаны с творчеством Репина; познакомить с жизнью и творчеством, выявить особенности творческого почерка и тематики произведений; сделать анализ самых значительных произведений; познакомить с графикой художника. «Бурлаки на Волге», «Протодьякон», «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», графические и живописные портреты: «Портрет М. П. Мусоргского», «Портрет Л. Н. Толстого». Сделать вывод о том, что подлинным источником творчества художника была современная ему действительность. *Самостоятельная работа*: перечислить в тетради основные произведения художника; раскрыть содержание одного из наиболее понравившихся произведений.

80. Василий Суриков и Виктор Васнецов

Дать представления о развитии исторического жанра в творчестве передвижников: от реальной истории к истории легендарной, фольклорной, окрашенной патриотическим энтузиазмом; о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в историческом жанре связаны с деятельностью Василия Сурикова; познакомить с былинным характером картин Виктора Васнецова. Рассказать о происхождении художника из среды казаков,

которые осваивали сибирские просторы, о детских впечатлениях, которые сформировали мировоззрение художника и послужили основой его творчества.

Рассмотреть главные картины В. Сурикова: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин». Сделать переход от композиции Сурикова «Степан Разин», основанной на фольклорных традициях, к рассмотрению творчества Виктора Васнецова. Анализ картин «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», «Аленушка». Рассказать о том, что появившаяся в картинах художника способность наделять пейзаж и детали эмоциями пригодилась ему при создании декорации к «Снегурочке». С тех пор к декорации стали предъявлять те же требования, что и к живописной картине. *Самостоятельная работа*: перечислить в тетради основные произведения художников; раскрыть содержание цикла произведений, написанных Васнецовым на сказочные сюжеты.

81. Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Дать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века, которое проявилось в развитии «эkleктики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве.

1). Рассказать о том, что развитие капиталистических отношений явилось существенным фактором, определившим состояние архитектуры второй половины XIX века. Новые общественно-экономические отношения способствовали появлению: новых материалов и техник строительства; новых типов сооружений (железнодорожных вокзалов, больших крытых торговых помещений, доходных домов); хаотичности застройки; диспропорции и несогласованности в масштабах сооружений; возникновению резкого контраста между центром и окраинами городов.

2). Познакомить с понятием «эkleктика» (смешение «исторических стилей» в одной постройке) как примете, позволяющей отличить здание этого времени от сооружений других эпох.

3). Познакомить с «псевдорусским» стилем. Церковь Воскресения «на крови» в Петербурге (проект А. А. Парланда, 1882), здание Исторического музея (архитекторы А. А. Семенов и В. О. Шервуд), Верхние торговые ряды (здание ГУМа, архитектор А. Н. Померанцев).

4). Познакомить с памятниками монументальной скульптуры, которые несут черты эkleктики: памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (М. О. Микешин). Отметить излишнюю натуралистичность деталей, дробность силуэта.

5). Познакомить с образцом удачного монумента – памятником А. С. Пушкину в Москве (А. М. Опекушина), избежавшего излишней патетики при решении образа. Раскрыть зависимость станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. М. Чижов «Крестьянин в беде», М. М. Антокольский «Иван Грозный».

6). Раскрыть историческую заслугу Антокольского в том, что он стремился сохранить за скульптурой право говорить о значительном, возвышенном и, тем самым, противостоял главенству бытовизма в скульптуре.

Самостоятельная работа: найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области).

РАЗДЕЛ 10. «ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОН. XIX – НАЧ. XX В.»

82. Модерн

Стилистика модерна: плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов. Сформировать понятие «Авангардные направления в искусстве XX века». Показать характерные особенности этих направлений на примере творчества европейских художников XX века. Определить, что сложность характеристики творческих процессов состоит во множестве противоположных художественных направлений, столкновении авангарда с искусством традиционным, реалистическим. Проследить особенности стиля модерн в архитектуре: выявление функционально-конструктивной основы здания, отрицательное отношение к традициям ордерной архитектуры, использование пластических возможностей металла и особенностей железобетона, применение стекла и майолики. Новые образцы зданий: богатые особняки, доходные дома, банки, театры, вокзалы.

Баухауз как идеологический, производственный и учебный центр художественной жизни Европы.

Творчество Антонио Гауди и Ле Корбюзье.

Влияние функционализма на современную архитектуру.

Города-спутники, проблемы, связанные с их строительством.

Работа архитекторов над решением образа отдельного здания, города в целом. *Самостоятельная работа:* подготовка сообщений о творчестве Антонио Гауди, Ле Корбюзье.

83. Символизм

Сформировать представление о символизме как об интернациональном направлении в искусстве конца XIX века, которое, опираясь на литературу, оказало влияние на все современное искусство.

1). Дать определение понятиям «символ» и «символизм»; рассказать, что первым проявлением символизма можно считать возникновение в Англии в 1848 году «Братства прерафаэлитов», созданного Россетти и Миллесом, которые провозгласили отказ от исторической реальности и одновременно обратились к готическому искусству и живописи 15 века. Д. Г. 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 набиды 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).

б). 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).

84. Стили и направления начала XX века

Сформировать понятие об эволюции художественных стилей и направлений в зарубежном искусстве XX века, отходе от реализма, провозглашении независимости искусства от действительности. Объяснить причины возникновения различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений, быструю смену их;

А). Фовизм – первое художественное течение в XX веке. А. Марке, А. Матисс, А. Дерен.

Б). Экспрессионизм. Объединения «Мост» и «Синий всадник» в Германии.

В). Футуризм Маринетти, Умберто Боччони, Карло Карра и др.

Г). Кубизм.

Д). Сюрреализм в творчестве Сальвадора Дали, Ив Танги, Андре Массона и др.

Самостоятельная работа: словарная работа: «фовизм», «экспрессионизм», «футуризм», «кубизм», «сюрреализм»; записать названия основных работ.

85. Матисс

Сформировать представление о выдающемся художнике XX века Анри Матиссе, открывшем новые возможности цвета, таящуюся в нем лучистую энергию. Познакомить с красочным, оптимистическим, декоративным характером его творчества. «Танец», «Музыка» (1909 – 1910). «Семейный портрет» (1911). Натюрморты и портреты Матисса: «Красные рыбы» (1911), «Натюрморт с раковиной» (1940), «Цыганка» (1906), «Марокканский триптих» (1912). Декупажи. «Икар», «Джаз» и др. Просмотр художественно-публицистического фильма о творчестве Матисса. *Самостоятельная работа:* сделать сообщение о художнике; копирование понравившейся работы.

86. Пикассо

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода. Познакомить с творческим путем художника; раскрыть гуманизм лучших работ. Познакомить с особенностями различных периодов деятельности. «Голубой» и «розовый» периоды. «Старик нищий с мальчиком», «Бедняки на берегу моря», «Девочка на шаре». Период кубизма. «Авиньонские девицы» (1908), «Облокотившийся Арлекин» (1909). Аналитический и синтетический кубизм. «Портрет Вильгельма Удэ» (1910). «Скрипка, висящая на стене» (1903).

Тема быка в творчестве художника после поездки в Испанию в 30-х годах. «Натюрморт с Минотавром» (1938). Обличение античеловеческой сущности фашизма: «Герника» (1937). Античная тема в творчестве художника: «Туалет» (1906), «Радость жизни» (1946). Графика: «Голубь мира», «Лицо мира».

Самостоятельная работа: сделать презентацию на тему «Творчество Пикассо».

87. Абстрактное искусство

Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве – одном из кардинальных художественных открытий XX века. На примере творческих работ художников В. В. Кандинского, К. С. Малевича, В. Е. Татлина и Пита Мондриана рассказать об абстрактном искусстве и его роли в искусстве XX века. *Самостоятельная работа:* словарная работа: «супрематизм», «супрематическая композиция», «конструктивизм», «неопластицизм».

РАЗДЕЛ 11. РУССКОЕ ИСКУССТВО КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА.

88. Константин Коровин и Валентин Серов

Дать представление о деятельности двух художников, в чьем творчестве ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX – начала XX века.

А). Рассказать о дружбе двух различных по темпераменту художников, о связи с деятельностью мамонтовского кружка, который был своеобразной кузницей идей и форм нового русского искусства.

Б). Познакомить с работами К. Коровина - яркого представителя русского импрессионизма; увидеть сходство с пейзажами французских импрессионистов; выявить своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; отметить роль художника в изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься как самостоятельное произведение искусства. «Зимой» (1894). «Париж. Бульвар Капуцинок». (1911). «Рыбы, вино и фрукты» (1916).

В). Познакомить с этапными для русского искусства и творчества В. Серова работами: «Девочка с персиками» - ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому»; юность, весна жизни – тема произведения; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой, Шаляпина несут черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлечь 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.

89. Михаил Врубель

Сформировать представление о творчестве М. Врубеля как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве,

новом типе универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм.

Кратко познакомить с фактами биографии; обратить внимание на особенность почерка художника, колорита; отметить абсолютное чувство ритма, линии, цвета; рассказать о том, что мир образов Врубеля появлялся из его фантазий; что он работал сразу, по воображению, а не с натуры; образам героев часто придавал свои черты; «работал, как дышал». «Девочка на фоне персидского ковра» (1886). Иллюстрации к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон»: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно», «Тамара и Демон». Картины «Демон (сидящий)» (1890), «Демон поверженный» (1902), «Портрет 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 «Водоем».

90. «Мир искусства»

Сформировать представление о художественном объединении «Мир искусства» как о крупном эстетическом явлении русской культуры рубежа веков, утвердившем в искусстве новые вкусы и проблематику, вернувшем искусству – на самом высоком профессиональном уровне – утраченные формы книжной графики; о создателях театрально-декоративной живописи, приобретшей их усилиями европейское признание, «открывших» заново русское искусство XVIII века.

1). Кратко рассказать о формировании объединения из кружка одноклассников, изучавших самостоятельно искусство и решивших на своем опыте, что путем умелого воздействия можно воспитывать вкусы широких слоев русского общества, прежде всего, через знакомство с произведениями мирового искусства. Эта благородная просветительская задача стала главной в их деятельности.

2). Раскрыть эстетическую позицию группы: все, что любит и чему поклоняется художник в прошлом и настоящем, имеет право быть воплощенным в искусстве, независимо от злобы дня; единственным чистым источником красоты является само искусство.

3) Познакомить с воплощением мечты о соединении различных искусств (живописи, литературы, музыки, театра) на практике, создание журнала в 1899 году, проведение регулярных выставок под эгидой «Мира искусства».

4). Раскрыть роль С. Дягилева – мецената и организатора выставок, а впоследствии – организатора гастролей русского балета и оперы за границей.

5). Познакомить с программными произведениями ведущих художников объединения.

К. Сомов - портрет художницы Мартыновой «Дама в голубом» (1897 – 1900).

А. Бенуа «Прогулка короля» (1906). А. Бенуа. Графическое оформление «Медного всадника» (1903 – 1922).

Л. Бакст «Terror antiquus», декорации и костюмы к «Шехерезаде» Римского-Корсакова, «Жар-птице» Стравинского (1900).

Е. Лансере «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905).

М. Добужинский «Человек в очках» (1905-1906).

Н. Рерих «Заморские гости» (1901).

Б. Кустодиев «Купчиха за чаем» (1918), «Масленица».

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; посмотреть по Интернету иллюстрации работ художников; перечислить в тетради главные произведения.

91. «Союз русских художников»

Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников», который сыграл значительную роль в отечественном изобразительном искусстве и имел воздействие на формирование советской живописной школы. Познакомить с историей объединения. Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре художников «Союза русских художников». Выявить своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре. Познакомить с работами И. Э. Грабаря, обратив внимание на интерес художника к разложению видимого цвета на спектральные, чистые цвета. Выявить повышенное декоративное чувство цвета в работах Ф. А. Малявина. Познакомить с работами К. Ф. Юона, С. Ю. Жуковского, которых привлекала задача создания образа старинных русских городов. Увидеть романтическое настроение картины А. А. Рылова «Зеленый шум» (1904). Познакомить с работами Паоло Трубецкого – одного из ярких представителей импрессионизма в скульптуре.

Визуальный ряд: И. Э. Грабарь «Сентябрьский снег» (1903), «Февральская лазурь» (1904), «Мартовский снег» (1904); Ф. А. Малявин «Вихрь» (1906), «Крестьянская девушка» (1910-е), «Гости» (1914); К. Ф. Юон «Мартовское солнце» (1915), «Троицкая лавра зимой» (1910); С. Ю. Жуковский «Брошенная терраса» (1911), «Радостный май» (1912), «Плотина» (1909); П. Трубецкой «Дети» (1900). *Самостоятельная работа:* посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти материал о творчестве А. С. Голубкиной.

92. «Голубая роза»

Сформировать представление о «русском символизме».

Рассказать о выставке последователей Борисова-Мусатова под названием «Голубая роза», о синтезе искусств, о воздействии на художников стилистики символизма и модерна (плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов); рассмотреть единство и особенности творчества лидеров.

А). Познакомить с деятельностью ведущего художника П. Кузнецова, создавшего декоративное панно-картину, в которой стремился отойти от житейской конкретности, показать единство человека и природы, устойчивость вечного круговорота жизни и природы, рождение в этой гармонии человеческой души. Отметить обращение к классическим традициям мирового искусства в поисках своего большого стиля.

Б). Познакомить с деятельностью М. С. Сарьяна, создавшего в пейзажах образ экзотического Востока: Ирана, Египта, Турции. Отметить, что ориентальные произведения Сарьяна с их цветовыми контрастами появились раньше работ Матисса. Обратить внимание на жизнерадостный характер декоративных полотен художника. Сделать предварительный вывод о том, что Кузнецов и Сарьян разными путями создавали поэтический образ красочно-богатого мира, один – опираясь на традиции древнерусского искусства иконы, другой – древнеармянской миниатюры. В период «Голубой розы» их объединял интерес к ориентальным мотивам, символические тенденции.

В). Познакомить с остро-декоративными натюрмортами, театральной фантастикой, лубочной стилизацией станковых картин Н. Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина.

Визуальный ряд: П. Кузнецов «Голубой фонтан» (1905), «Мираж в степи» (1912), «Вечер в степи» (1912); М. Сарьян «Улица. Полдень. Константинополь» (1910), «Идущая женщина» (1911), «Финиковая пальма» (1911); С. Ю. Судейкин «Пионы» (1908), «Маскарад» (1907); Н. Н. Сапунов «Цветы и фарфор» (1914); дополнительно: Феофан Грек «Троица»; фреска церкви Спаса Преображения в Великом Новгороде. *Самостоятельная работа*: перечислить в тетради основные произведения художников; посмотреть в Интернете иллюстрации.

93. Ранний русский авангард

Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» и их окружении - как о художниках России начала XX века, избравших путь постимпрессионизма, поклонниках примитивного народного искусства, кубизма и фовизма. Кратко охарактеризовать причины возникновения объединения; познакомить с составом участников, с целями и задачами художественного объединения, выступавшего яростным противником предшествующего искусства. Выявить принципы деятельности: отвержение всего смутного, таинственного, недосказанного в искусстве; утверждение предмета и предметности; интенсивность цвета. Рассказать о натюрморте как любимом жанре «бубново-валетовцев», отметить подчеркнутую плоскость холста, ритм цветовых пятен. И. И. Машков «Синие сливы» (1910), «Натюрморт с камелией» (1913); П. П. Кончаловский «Агава» (1916), «Сухие краски» (1913); А. В. Куприн «Натюрморт с книгами и свечой» (1911-1912). Познакомить с портретами, построенными на выделении в образе какой-нибудь одной яркой черты. П. П. Кончаловский - портрет Г. Якулова (1910), «Матадор Мануэль Гарт» (1910); И. И. Машков «Портрет дамы с фазаном» (1911). Выявить сходные черты работ художников в трактовке образов с народным лубком, вывеской, росписью изразцов. Рассказать о подоплеке тяги к примитивизму – поиск обретения непосредственности и целостности художественного восприятия. Познакомить с бунтарским творчеством М. Ф. Ларионова, отметить обращение к предметам прозаичным и грубым, тусклым и не цветным, построенным на гармонии сближенных цветов. М. Ф. Ларионов «Отдыхающий солдат» (1911). Показать работу Н. С. Гончаровой, работавшей в подобной стилистике. «Мытье холста» (1910). Рассказать об обращении художницы к религиозному искусству, переосмыслении опыта иконописи. Н. С. Гончарова «Четыре евангелиста». Выявить влияние на творчество художников «Бубнового валета» авангардных направлений: фовизма, кубизма и футуризма. Познакомить с картинами А. В.

Лентулова «Звон. Колокольня Ивана Великого» (1915), «Василий Блаженный» (1915). Обратите внимание на то, что обращение к языку авангардного искусства помогает художнику создать выразительный образ, гармония которого разрушена нервным восприятием современного человека, обусловленным индустриальными ритмами. Познакомить с работами М. Шагала «Я и деревня» (1911), «Над Витебском» (1914), «Венчание» (1918), создававшего фантазии, близкие западному экспрессионизму и народному примитиву. Познакомить с работами К. Петрова-Водкина «Купание красного коня» (1912), «Мать» (1915), в произведениях которого материальность сочетается с почти фовистской яркостью цвета и приемами древнерусской иконописи. *Самостоятельная работа:* посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ и имена их авторов, подробнее познакомиться с творчеством П. Филонова и К. Петрова-Водкина.

РАЗДЕЛ 12. ИСКУССТВО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

94. Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны

Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и искусства. Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. «Окна сатиры РОСТА». Плакаты М. М. Черемных и В. В. Маяковского. Творчество Д. С. Моора и В. Н. Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Б. М. Кустодиева, К. Ф. Юона, А. А. Рылова. *Самостоятельная работа:* записать названия работ, сделать сообщение о творчестве «Окон сатиры РОСТА» и деятельности В. Маяковского.

95. «Четыре искусства», АХРР и ОСТ

Сформировать представления об искусстве 20-х годов, когда появились объединения, стремившиеся не только продолжить развитие традиций реализма, но и создать современный язык на основе синтеза традиций классической культуры и формальных поисков авангарда. Кратко охарактеризовать сложившуюся историческую и социальную обстановку; познакомить с трудным положением художников в первые годы советской власти, с необходимостью доказывать нужность своего творчества новому государству рабочих и крестьян; с поиском образов, созвучных эпохе перемен. Рассказать о продолжении традиций реализма в обществе «Четыре искусства» и Ассоциации художников революционной России (АХРР); о новаторстве Общества станковистов (ОСТ), которых привлекал язык плаката и «монтажа», приема, взятого из кинематографа.

Визуальный ряд: Д. С. Моор «Красный подарок белому пану», плакат (1921). В. Н. Дени «Капитал», плакат (1919). Е.М. Чепцов «Заседание сельской ячейки» (1924). А. Рылов «В голубом просторе» (1918). М. Б. Греков «В отряд к Буденному» (1923), «Тачанка» (1925), «Трубачи Первой Конной» (1934). Г. Г. Рязский «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».

96. Искусство 30-х годов

Сформировать представление об искусстве 30-х годов. Познакомить с картинами историко-революционной тематики в творчестве Б. В. Иогансона: «На старом уральском заводе», «Допрос коммунистов»; отражение жизни советского народа в творчестве А. А. Дейнеки, А. А. Пластова, К. Н. Истомина; тема спорта в творчестве А. А. Дейнеки, А. Н. Самохвалова.

Рассказать о расцвете портретной живописи. Создание М. В. Нестеровым галереи портретов советской интеллигенции. Портретные работы П. Д. Корина.

Познакомить с развитием пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю.И. Пименова, пейзажи В. К. 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.

97. Искусство в период Великой Отечественной войны

Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны. Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и негибаемого мужества советского человека. Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И. М. Тоидзе, В. Б. Корецкого. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов. Графические серии Д. А. Шмаринова и А. Ф. Пахомова. Отражение массового героизма народа в живописи. А. А. Дейнека «Оборона Севастополя». А. А. Пластов «Фашист пролетел», С. В. Герасимов «Мать партизана». Патриотическая роль исторической живописи. П. Д. Корин – триптих «Александр Невский». Военный пейзаж в творчестве А. А. Дейнеки и Г. Г. Нисского. Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. И. Мухиной, Е. В. Вучетича. Образы народных героев в творчестве М. Г. Манизера: «Народные мстители», «Зоя». *Самостоятельная работа:* сделать сообщения о творчестве Кукрыниксов, графических сериях Д. А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова и др.

98. Искусство конца 40-х начала 80-х годов

Сформировать представление о развитии видов и жанров советского искусства с конца 40-х - до начала 80-х годов; выявить наиболее значительные произведения. Познакомить с основной тематикой советского искусства на примере работ наиболее ярких художников эпохи. Обращение к темам прошедшей войны. Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве. Отражение труда советских людей. Портрет как создание образа современника; развитие жанра исторического портрета в творчестве С. П. Викторова. Определяющая роль эпического пейзажа. Натюрморт в творчестве В.Ф. Стожарова. Создание образа героя в монументальной и портретной скульптуре. *Самостоятельная работа:* подготовить сообщения о художниках 60-х годов, представителях «сурового стиля».

99. Декоративно-прикладное искусство советского периода

Сформировать представления о возрождении художественных промыслов.

Познакомить с художественными промыслами России.

А). Лаковая миниатюра: Палех, Мстера, Федоскино.

Б). Роспись по дереву: Хохломская, Городецкая роспись и росписи Северной Двины и Мезени.

В). Резьба по кости и изделия из рога.

Г). Русская глиняная игрушка: Дымковская, Каргапольская, Филимоновская.

Д). Русская деревянная игрушка: игрушка русского Севера; нижегородская «топорщина», Сергиевопосадская игрушка, полхов-майданские тарарушки, Богородская игрушка, Матрешки.

Е). Павловопосадские платки.

Ж). Вышивка «Орловский спис», «Горьковский гипюр» и др.

З). Кружево: елецкое, вологодское и др.

Самостоятельная работа: подготовить доклады по теме урока.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению 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.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

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

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает

самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования.

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

- контрольные работы,
- устные опросы,
- письменные работы,
- тестирование,
- олимпиада.

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета "История изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 4 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным учреждением самостоятельно. Образовательным учреждением должны быть разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

2. Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
4. Выполнены практические работы не совсем удачно.

5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками.
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

V. 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 удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и

обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка докладов, рефератов;
- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),
- развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи),
- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, рефератов) учащихся:

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;
- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: видеомаягнитофон, компьютер, проигрыватель
2. Другие средства обучения:
  - **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;

- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи

3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009
2. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990
3. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - нач.20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990
4. Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002
5. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М: АСТ, 2001
6. Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009
7. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб: ДБ, 2003
8. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 2004
9. История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008
10. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006
11. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001
12. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004
13. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: ВЛАДОС, 2004
14. Сарабьянов Д. История русского искусства кон. 19 - нач. 20 века. М: Галарт, 2001

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2 города Астрахани»**

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области изобразительного искусства
«Изобразительное искусство»
в возрасте с 10 лет**

Предметная область ПО.01.

Учебные предметы художественно-творческой подготовки

Программа по учебному предмету ПО.01.УП.1.7.

ПЛЕНЭР

г. Астрахань
2021

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка.
2. Содержание учебного предмета.
3. Требования к уровню подготовки обучающихся.
4. Формы и методы контроля, система оценок.
5. Методическое обеспечение учебного процесса.
6. Список рекомендуемой литературы.

1. Пояснительная записка

Программа ПО.1. УП. 1.7. Пленэр является частью дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» (для детей, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 лет и после 10 лет) (далее программа «Изобразительное искусство») разработана МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани» (далее - ДШИ № 2) в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;

- Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41;

- учетом положений Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. №1726-р

- рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств от 21.11.2013 №191

- Уставом ДШИ №2.

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.

Данная программа реализуется как в условиях города, так и в условиях сельской местности.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Изобразительное искусство» с нормативными сроками обучения 4 года учебный предмет «Пленэр» осваивается 4 года.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы				Всего часов
	1	2	3	4	
Практические занятия (количество часов в год)	28	28	28	28	112
Самостоятельная работа (домашнее задание) - в часах	21	21	21	21	84
Промежуточная аттестация	Т.п.	Т.п.	Т.п.	Т.п.	
Максимальная учебная нагрузка	49	49	49	49	196

Т.п. – 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 человек) на открытом воздухе. В случае плохой погоды уроки можно проводить в краеведческом, зоологическом, литературном и других музеях, где учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки бытовой утвари, наброски чучел птиц и животных.

Цели 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 данной 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

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».

2. Содержание учебного предмета

При рисовании с натуры в условиях пленэра обучающимися 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.

Обучающиеся **первого года** 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 видеофильмам и учебной литературе в библиотеке школы.

Обучающиеся **второго года** 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.

Обучающиеся **третьего года** 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.

Обучающиеся **четвертого года** 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.

Учебно-тематический план Первый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Материалы	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Практические занятия
1.	Знакомство с предметом «Пленэр». Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа.	практ. работа	Карандаш, акварель	7	3	4
2.	Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения: «небо-земля» с высокой и низкой линией горизонта.	практ. работа	Карандаш, акварель	7	3	4
3.	Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека	практ. работа	Тушь, акварель	7	3	4
4.	Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы)	практ. работа	Карандаш, тушь, маркер, акварель	7	3	4
5.	Натюрморт на пленэре. Рисунок ветки дерева в банке, вазе. Этюд цветка в стакане.	практ. работа	Карандаш, акварель	7	3	4

6.	Линейная перспектива ограниченного пространства. Зарисовка крыльца с порожками. Этюд угла дома с окном, части крыши с чердачным окном.	практ. работа	Карандаш, гел. ручка, маркер, акварель	7	3	4
7.	Световоздушная перспектива. Этюд пейзажа с постройкой на среднем плане. Зарисовка дома с пейзажем.	практ. работа	Карандаш, акварель	7	3	4

Второй год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Материалы	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Практические занятия
1.	Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев. Гризайль.	практ. работа	Карандаш, акварель, соус	7	3	4
2.	Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле. Зарисовки цветов и растений.	практ. работа	Карандаш, акварель	7	3	4
3.	Архитектурные мотивы. Зарисовки несложных архитектурных сооружений.	практ. работа	Карандаш, тушь, акварель	7	3	4
4.	Натюрморт на пленэре. Два этюда букетика цветов (на светлом и на тёмном фоне).	практ. работа	Карандаш, акварель	7	3	4
5.	Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека. Виды набросков: линия, пятно, цвет.	практ. работа	Карандаш, гел. ручка, маркер, акварель	7	3	4
6.	Линейная перспектива глубокого пространства. Рисунок дома с частью улицы. Этюд части дома с окном, крыльцом и части улицы.	практ. работа	Карандаш, акварель	7	3	4
7.	Световоздушная перспектива. Этюд одного и того же пейзажного мотива в разное время суток.	практ. работа	Карандаш, акварель	7	3	4

Третий год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Материалы	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Практические занятия
1.	Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа. Тропинки, аллеи, круглые склоны, деревья, кустарники.	практ. работа	Карандаш, акварель, пастель	7	3	4
2.	Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения. Изучение характера освещения.	практ. работа	Карандаш, акварель, соус	7	3	4
3.	Архитектурные мотивы. Рисунок и этюд фрагментов храма (колокольни, барабанов с луковицами, оконных проемов с решетками и т.д.)	практ. работа	Карандаш, гелевая ручка, маркер, акварель	7	3	4
4.	Натюрморт на пленэре. Зарисовки и этюды букета цветов в вазе на солнце и в тени.	практ. работа	Карандаш, акварель, пастель	7	3	4
5.	Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	практ. работа	Карандаш, тушь, маркер, акварель, фломастер	7	3	4
6.	Линейная перспектива глубокого пространства. Рисунок лодок, катеров в различных ракурсах. Этюды мостков на реке, причалов для лодок.	практ. работа	Карандаш, акварель, соус, тушь	7	3	4
7.	Световоздушная перспектива. Этюд и зарисовка холмистого или разнопланового пейзажа с постройками.	практ. работа	Карандаш, акварель, соус, тушь	7	3	4

Четвертый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Материалы	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Практические занятия
---	-------------------	----------------------	-----------	-------------------------------	------------------------	----------------------

1.	Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа. Кустарники и заросли на берегу реки. Различные постройки.	практ. работа	Карандаш, акварель, соус, гел. ручка, маркер	7	3	4
2.	Этюды и зарисовки пейзажей. Пейзаж городских окраин.	практ. работа	Карандаш, акварель, соус, тушь	7	3	4
3.	Архитектурные мотивы. Зарисовки и этюды пейзажных мотивов с храмом или другим крупным сооружением.	практ. работа	Карандаш, гел. ручка, маркер, акварель	7	3	4
4.	Натюрморт на пленэре. Рисунок и этюд натюрморта из предметов дачного быта.	практ. работа	Карандаш, гел. ручка, уголь, сангина, акварель	7	3	4
5.	Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека. Этюды сюжетов в зоопарке, в городском саду, на рынке.	практ. работа	Карандаш, тушь, маркер, акварель	7	3	4
6.	Линейная перспектива. Этюды и зарисовки натюрморта в пейзаже. Натюрморт походного быта.	практ. работа	Карандаш, акварель, соус, тушь	7	3	4
7.	Световоздушная перспектива. Зарисовка и этюды озера, реки со стеной леса или с городскими постройками на дальнем берегу.	практ. работа	Карандаш, акварель, соус, тушь	7	3	4

Содержание тем. Годовые требования Первый год обучения

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. Зарисовка ствола дерева. 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 стволов берез (на светлом фоне неба и на темном фоне).

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.

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.

Второй год обучения

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. Зарисовки цветов и растений. 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 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 теплехолодности. Два этюда букетика цветов (на светлом и на тёмном фоне). Зарисовки корней деревьев с нижней частью ствола.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки цветов на даче, за городом.

Материал. Карандаш, акварель.

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.

Третий год обучения

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. Детализировка отдельных фрагментов. Выявление характерных тоновых и цветовых контрастов. Рисунок и этюд фрагментов храма (колокольни, барабанов с луковицами, 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.

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.

Четвертый год обучения

Тема 1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа.

Самостоятельный подход к выбору интересного сюжета. Использование подходящих технических возможностей для создания определенного образа. Кустарники и заросли на берегу реки. Крупные сучья деревьев с частью ствола. Различные постройки.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки группы деревьев в городском парке.

Материал. Карандаш, гелевая ручка, маркер, акварель, соус.

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.

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. Творческий подход в выборе приемов и средств композиции. Выразительность линейного рисунка. Цельность колористического решения. Подробная детализация переднего плана. Этюды и зарисовки натюрморта в пейзаже. Натюрморт походного быта.

Самостоятельная работа. Посещение музеев.

Материал. Карандаш, акварель, соус, гелевая ручка.

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.

3. 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.

4. 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 просмотров учебных работ учащихся в конце пленэра с выставлением оценок. Просмотры 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 завершения;
- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

5. 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, аудиозаписи.

6. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

13. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. - М., 1981
14. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. – М. Просвещение, 1992
15. Маслов Н.Я. Пленэр. – М.: Просвещение, 1984
16. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. - М., 1981
17. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. – М.: Академический Проект, 2012
18. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. - М.: Искусство, 1970.
19. Игнатъев С.Е. Наброски акварелью. // Юный художник: № 8, 1981
20. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992 *Учебная литература*
9. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008
10. Луковенко Б.А. Рисунок пером. – М.: Просвещение, 2000
11. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, - 1996

12. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, - 1998
13. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
14. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. - М: Просвещение, 1980

6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения обучающимися образовательной программы

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 учебным предметам являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.

Виды и формы промежуточной аттестации:

- Контрольный урок - просмотр (проводится в счет аудиторного времени).

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 материала;
- владение линией, штрихом, тоном; цветом.
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в работе;
- 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, цветом, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных и цветовых 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.

Методическое обеспечение учебного процесса ***Методические рекомендации преподавателям***

Освоение программ учебных предметов 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 учебных предметов, 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 работы 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 (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

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.

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования.

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

- контрольные работы,
- устные опросы,
- письменные работы,

- тестирование,
- олимпиада.

Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

7. Легко ориентируется в изученном материале.
8. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
9. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
10. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
11. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.
12. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

6. Легко ориентируется в изученном материале.
7. Проявляет самостоятельность суждений.
8. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
9. Выполнены практические работы не совсем удачно.
10. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

5. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
6. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
7. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками.
8. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

Методическое обеспечение учебного процесса

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Преподавателю, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития обучающихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания обучающихся 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 («История изобразительного искусства», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы обучающиеся познакомились 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 обучающихся 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 обучающихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

7. Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения

Программа «Изобразительное искусство» ДШИ № 2 направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создание основы для приобретения им опыта художественной практики, самостоятельной работы по изучению и постижению изобразительного искусства.

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления личности ОУ должно создать комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность:

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);
- организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (выставочных залов, музеев, театров, филармоний и др.);
- организации творческой и культурно-просветительской деятельности 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;
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития изобразительного искусства и образования;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся.

График образовательного процесса
 МБУДО "ДШИ № 2 г. Астрахани"
 на 2019-2020 учебный год

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства

"Изобразительное искусство"

(для детей, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 лет и после 10 лет)

Классы	График образовательного процесса																														Сводные данные по бюджету времени в неделях													
	Сентябрь			Октябрь			Ноябрь			Декабрь			Январь			Февраль			Март		Апрель		Май		Июнь		Июль			Август														
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3								
1																																								18	54			
2																																								18	54			
3																																								18	54			
4																																								5	41			
Итого																																								136	3	1	59	203

Аудиторные Каникулы Выпускной Итоговая аттестация

П/А

Пленэр