Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 35» (МБУ ДО ДШИ № 35)
п. Чистогорский, 58 «А», Новокузнецкий район, Кемеровская область, 654235
Тел./факс (3843) 55-10 -10, Email: muzart35@mail.ru, https://muzart-chistgor.ru/

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CC216539E4CEC77A17915E71F6C70461
Владелец: Маренкова Елена Леонидовна
Действителен: с 14.08.2024 до 07.11.2025

СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом
МБУ ДО ДШИ № 35
Протокол № 3
от «26» августа 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ДШИ№ 35
_____Е.Л. Маренкова
от «26» августа 2025 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

(нормативный срок обучения 8 лет)

п.Чистогорский
2025 г.

Составители:
Маренкова Е.Л. – преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО ДШИ № 35
Колдырева С.И. – преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО ДШИ № 35

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ» (ДПОП «ЖИВОПИСЬ»)

1. Пояснительная записка ……..... 5
2. Планируемые результаты освоения программы …….. 6
3. Программы учебных предметов …… 9
4. Регламент обучения и учебные планы …….. 10
5. Графики образовательного процесса ……..... 15
6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения программы…… 18
7. Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности МБУДО ДШИ № 35 ……..... 19
8. Требования к условиям реализации программы ……..... 19

РАЗДЕЛ II

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ДПОП «ЖИВОПИСЬ»

Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование»

1. Пояснительная записка …….. 23
2. Содержание учебного предмета …… 24
3. Требования к уровню подготовки обучающихся …… 34
4. Формы и методы контроля, система оценок …… 35
5. Методические рекомендации …… 36
6. Список литературы …… 36

Программа учебного предмета «Прикладное творчество»

1. Пояснительная записка …….. 39
2. Содержание учебного предмета …… 41
3. Требования к уровню подготовки обучающихся …… 52
4. Формы и методы контроля, система оценок …… 53
5. Методические рекомендации …… 53
6. Список литературы …… 54

Программа учебного предмета «Лепка»

1. Пояснительная записка …….. 56
2. Содержание учебного предмета …… 57
3. Требования к уровню подготовки обучающихся …… 68
4. Формы и методы контроля, система оценок …… 68
5. Методические рекомендации …… 68
6. Список литературы …… 69

Программа учебного предмета «Рисунок»

1. Пояснительная записка …….. 72
2. Содержание учебного предмета 73
3. Требования к уровню подготовки обучающихся …… 89
4. Формы и методы контроля, система оценок …… 90
5. Методические рекомендации …… 91

6. Список литературы …… 92

Программа учебного предмета «Живопись»

1. Пояснительная записка …….. 94
2. Содержание учебного предмета …… 95
3. Требования к уровню подготовки обучающихся …… 107
4. Формы и методы контроля, система оценок …… 108
5. Методические рекомендации …… 109
6. Список литературы …… 110

Программа учебного предмета «Композиция станковая»

1. Пояснительная записка …….. 112
2. Содержание учебного предмета …… 113
3. Требования к уровню подготовки обучающихся …… 124
4. Формы и методы контроля, система оценок …… 129
5. Методические рекомендации …… 130
6. Список литературы …… 131

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве»

1. Пояснительная записка …….. 133
2. Содержание учебного предмета …… 134
3. Требования к уровню подготовки обучающихся …… 148
4. Формы и методы контроля, система оценок …… 148
5. Методические рекомендации …… 149
6. Список литературы …… 149

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства»

1. Пояснительная записка …….. 152
2. Содержание учебного предмета …… 153
3. Требования к уровню подготовки обучающихся …… 183
4. Формы и методы контроля, система оценок …… 183
5. Методические рекомендации …… 184
6. Список литературы …… 184

Программа учебного предмета «Пленэр»

1. Пояснительная записка …….. 187
2. Содержание учебного предмета …… 188
3. Требования к уровню подготовки обучающихся …… 195
4. Формы и методы контроля, система оценок …… 196
5. Методические рекомендации …… 196
6. Список литературы …… 196

Программа учебного предмета «Цветоведение»

1. Пояснительная записка …….. 198
2. Содержание учебного предмета …… 199
3. Требования к уровню подготовки обучающихся …… 210
4. Формы и методы контроля, система оценок …… 210
5. Методические рекомендации …… 211
6. Список литературы …… 211

Программа учебного предмета «Композиция прикладная»

1. Пояснительная записка …….. 213
2. Содержание учебного предмета …… 214
3. Требования к уровню подготовки обучающихся …… 234
4. Формы и методы контроля, система оценок …… 235
5. Методические рекомендации …… 235
6. Список литературы …… 236

Приложение 1. Лист переутверждений …… 237
Приложение 2. Лист изменений и дополнений …… 238

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ» (ДПОП «ЖИВОПИСЬ»)

1. Пояснительная записка

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» (ДПОП «Живопись») является системой учебно-методических документов, разработанных в соответствии с:

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

- федеральными государственными требованиями (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 156.

ДПОП «Живопись» разработана с учетом обеспечения преемственности программы «Живопись» и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области изобразительного искусства; сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.

ДПОП «Живопись» определяет содержание и организацию образовательного процесса в МБУДО ДШИ № 35, направлена на творческое, эстетическое, духовно- нравственное развитие обучающихся, создание основы для приобретения ими опыта художественной практики, самостоятельной работы по изучению и постижению изобразительного искусства.

ДПОП «Живопись» ставит следующие цели:

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

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачами ДПОП «Живопись» являются:

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ;

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира.

ДПОП «Живопись» ориентирована на:

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

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

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

2. Планируемые результаты освоения программы

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

Результатом освоения программы «Живопись» (срок обучения 8 лет) является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области художественного творчества:

- знания терминологии изобразительного искусства;
- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- навыков анализа цветового строя произведений живописи;
- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- навыков подготовки работ к экспозиции;

в области пленэрных занятий:

- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, архитектурными мотивами;
- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность;
- умения применять навыки, приобретенные на предметах «Рисунок», «Живопись», «Композиция»;

в области истории искусств:

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

Результатом освоения ДПОП «Живопись» с дополнительным годом обучения (срок обучения 9 лет) является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области живописи:

- знания классического художественного наследия, художественных школ;
- умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;
- умения использовать изобразительно-выразительные возможности рисунка и живописи;
- навыков самостоятельно применять различные художественные материалы и техники;

в области пленэрных занятий:

- знания о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;
- умения передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умения сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыков техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей;

в области истории искусств:

- знания основных произведений изобразительного искусства;
- умения узнавать изученные произведения изобразительного искусства и соотносить их с определенной эпохой и стилем;
- навыков восприятия современного искусства.

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

Основы изобразительной грамоты и рисование:

- знание различных видов изобразительного искусства;
- знание основных жанров изобразительного искусства;
- знание основ цветоведения;
- знание основных выразительных средств изобразительного искусства;
- знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии;
- умение работать с различными материалами;
- умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках;
- навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения;
- навыки передачи формы, характера предмета;
- наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного решения;
- наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности.

Прикладное творчество:

- знание понятий «декоративно-прикладное искусство», «художественные промыслы»;
- знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности;
- умение работать с различными материалами;
- умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования;
- умение изготавливать игрушки из различных материалов;
- навыки заполнения объемной формы узором;
- навыки ритмического заполнения поверхности;
- навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.

Лепка:

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

Рисунок:

- знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»;
- знание законов перспективы;
- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;
- умение моделировать форму сложных предметов тоном;
- умение последовательно вести длительную постановку;
- умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;
- умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния;
- навыки владения линией, штрихом, пятном;
- навыки в выполнении линейного и живописного рисунка;
- навыки передачи фактуры и материала предмета;
- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

Живопись:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знание разнообразных техник живописи;
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

Композиция станковая:

- 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.

Беседы об искусстве:

- сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства;
- знание особенностей языка различных видов искусства;
- первичные навыки анализа произведения искусства;

- навыки восприятия художественного образа.

История изобразительного искусства:

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми 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.

Пленэр:

- знание о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;
- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, композиция;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыки восприятия натуры в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы;
- навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

3. Программы учебных предметов

Программы учебных предметов являются неотъемлемой частью ДПОП «Живопись», разработаны МБУДО ДШИ № 35 по каждому учебному предмету самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, учебными планами программы.

Программы учебных предметов выполняют следующие функции:

- нормативную, являясь документом, обязательным для выполнения в полном объеме;
- процессуально-содержательную, определяющую логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;
- оценочную, выявляя уровень усвоения элементов содержания, устанавливая принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, умений и навыков.

Программы учебных предметов содержат следующие разделы:

- «Пояснительная записка»;

- «Содержание учебного предмета»;
- «Требования к уровню подготовки обучающихся»;
- «Формы и методы контроля, система оценок»;
- «Методические рекомендации»;
- «Список литературы».

«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе, цели и задачи учебного предмета, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета.

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. При планировании самостоятельной работы обучающихся в программе учебного предмета указываются виды внеаудиторной работы, в число которых могут входить выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности МБУДО ДШИ № 35.

Раздел программы «Содержание учебного предмета» отражает объем знаний, приобретаемых обучающимися в процессе освоения учебного предмета (устанавливаемый программой учебного предмета объем знаний, умений и навыков по учебному предмету), распределение учебного материала и требования по годам обучения.

В разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся» программы учебного предмета формулируются результаты учебного процесса в соответствии с ФГТ. Раздел содержит перечень знаний, умений, навыков, приобретение которых в процессе обучения должна обеспечивать программа учебного предмета.

«Формы и методы контроля, система оценки» включают в себя требования к организации и форме проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации.

Раздел «Методические рекомендации» имеет обоснование методов организации образовательного процесса, способов достижения необходимого результата, описание тех или иных заданий и упражнений, а также перечень необходимого дидактического материала.

«Список литературы» состоит из перечня учебной, учебно-методической и другой литературы, а также учебно-методических материалов, используемых при реализации и освоении учебного предмета.

4. Регламент обучения и учебные планы

4.1. Срок освоения ДПОП «Живопись» для учащихся, поступивших в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.

Срок освоения ДПОП «Живопись» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, может быть увеличен на один год.

4.2. МБУДО ДШИ № 35 имеет право реализовывать ДПОП «Живопись» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ.

4.3. При приеме на обучение по ДПОП «Живопись» МБУДО ДШИ № 35 проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится

в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие способностей к художественно-исполнительской деятельности. Дополнительно поступающий может представить самостоятельно выполненную художественную работу.

4.4. ДПОП «Живопись» обеспечена учебным планом со сроком обучения 8 лет и учебным планом дополнительного года обучения (9-й класс).

4.5. Учебные планы ДПОП «Живопись» предусматривают следующие предметные области: художественное творчество; история искусств; пленэрные занятия; и разделы: консультации, промежуточная аттестация и итоговая аттестация. Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных предметов.

4.6. При реализации ДПОП «Живопись» со сроком обучения 8 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 2410 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):

ПО.01. Художественное творчество: УП.01. Основы изобразительной грамоты и рисование – 196 часов, УП.02. Прикладное творчество – 196 часов, УП.03. Лепка – 196 часов, УП.04. Живопись – 495 часов, УП.05. Рисунок – 561 час, УП.06. Композиция станковая – 363 часа;

ПО.02. История искусств: УП.01. Беседы об искусстве – 98 часов, УП.02. История изобразительного искусства – 165 часов;

ПО.03. Пленэрные занятия: УП.01. Пленэр – 140 часов.

4.7. При реализации дополнительного года обучения ДПОП «Живопись» общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 359,5 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):

ПО.01. Художественное творчество: УП.01. Рисунок – 99 часов, УП.02. Живопись – 99 часов, УП.03. Композиция станковая – 66 часов;

ПО.02. История искусств: УП.01. История изобразительного искусства – 49,5 часов;

ПО.03. Пленэрные занятия: УП.01. Пленэр – 28 часов.

4.8. Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части программы, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. Учебные предметы вариативной части определены МБУДО ДШИ № 35 самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, составляет до 20% от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия.

При формировании вариативной части, введены групповые занятия, учтены исторические и региональные традиции подготовки кадров в области изобразительного искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников МБУДО ДШИ № 35.

4.9. При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету определен с учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности

4.10. Реализация ДПОП «Живопись» обеспечена консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению МБУДО ДШИ № 35. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в объеме 113 часов при реализации образовательной программы со сроком обучения 8 лет и 18 часов при реализации дополнительного года обучения.

4.11. Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает 25 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не превышает 12 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях).

4.12. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

4.13. МБУДО ДШИ № 35 обеспечивает проведение пленэрных занятий в соответствии с графиком образовательного процесса. Занятия пленэром могут проводиться в течение одной недели в июне месяце и/или рассредоточенно в различные периоды учебного года. Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 часов в год.

Учебный план ДПОП «Живопись»

(срок обучения 8 лет)

Индекс предметных областей, разделов и учебных предметов	Наименование частей, предметных областей, разделов и учебных предметов	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия (в часах)			Промежуточная аттестация (по полугодиям)		Распределение по годам обучения							
		Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах	Групповые занятия	Мелкогрупповые занятия	Индивидуальные занятия	Контрольные уроки, зачеты	Экзамены	1-й класс	2-й класс	3-й класс	4-й класс	5-й класс	6-й класс	7-й класс	8-й класс
	Структура и объем ОП	**4482-5124**	**1959-2338**	**2523-2786**					Количество недель аудиторных занятий							
									32	33	33	33	33	33	33	33
	Обязательная часть	**4482**	**1959**	**2523**												
ПО.01.	**Художественное творчество**	**3752**	**1745**	**2007**					Недельная нагрузка в часах							
ПО.01.УП.01	Основы изобразительной грамоты и рисование	392	196		196		2,4	6	2	2	2					
ПО.01.УП.02	Прикладное творчество	294	98		196		2,4,6		2	2	2					
ПО.01.УП.03	Лепка	294	98		196		2,4,6		2	2	2					
ПО.01.УП.04	Рисунок	891	396		495		7,9…-15	8…-14				3	3	3	3	3
ПО.01.УП.05	Живопись	957	396		561		8…-12, 16	14				3	3	3	4	4
ПО.01.УП.06	Композиция станковая	924	561		363		7,9…-15	8…-14				2	2	2	2	3
ПО.02.	**История искусств**	**477**	**214**	**263**												
ПО.02.УП.01	Беседы об искусстве	147	49		98		2,4,6		1	1	1					
ПО.02.УП.02	История изобразительного искусства	330	165		165		8…-14					1	1	1	1	1
Аудиторная нагрузка по двум предметным областям:				**2270**					**7**	**7**	**7**	**9**	**9**	**9**	**10**	**11**
Максимальная нагрузка по двум предметным областям:		**4229**	**1959**	**2270**					**11,5**	**11,5**	**11,5**	**17**	**17**	**17**	**21**	**22**
ПО.03.	**Пленэрные занятия**	**140**		**140**												
ПО.03.УП.01	Пленэр	140		140			8…-16					Рассредоточенно по 28 ч. в год				
Аудиторная нагрузка по трем предметным областям:				**2410**												
Максимальная нагрузка по трем предметным областям:		**4369**	**1959**	**2410**												
Количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов по трем предметным областям:							**34**	**10**								
В.00.	**Вариативная часть**	**642**	**379**	**263**												
В.01.УП.01	Цветоведение	147	49		98		2,4,6		1	1	1					
В.03.УП.02	Композиция прикладная	495	330		165		8…-16					1	1	1	1	1
Всего аудиторная нагрузка с учетом вариативной части:				**2673**					**8**	**8**	**8**	**10**	**10**	**10**	**11**	**12**
Всего максимальная нагрузка с учетом вариативной части:		**3052**	**379**	**2673**					**13**	**13**	**13**	**20**	**20**	**20**	**24**	**25**
Всего количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов:							**42**	**10**								
К.03.00	**Консультации**	**113**		**113**												
К.03.01	Основы изобразительной грамоты и рисование				6				2	2	2					
К.03.02	Прикладное творчество				6				2	2	2					
К.03.03	Лепка				6				2	2	2					
К.03.04	Рисунок				20							4	4	4	4	4
К.03.05	Живопись				20							4	4	4	4	4
К.03.06	Композиция станковая				40							8	8	8	8	8
К.03.07	Беседы об искусстве				3				1	1	1					
К.03.08	История изобразительного искусства				12							2	2	2	2	4
А.04.00	**Аттестация**	**Годовой объем в неделях**														
ПА.04.01	Промежуточная (экзаменационная)	7							1	1	1	1	1	1	1	
ИА.04.02	Итоговая аттестация	2														2
ИА.04.02.01	Композиция станковая	1														
ИА.04.02.02	История изобразительного искусства	1														
Резерв учебного времени		**8**							1	1	1	1	1	1	1	1

Учебный план дополнительного года обучения ДПОП «Живопись»

Индекс предметных областей, разделов и учебных предметов	Наименование частей, предметных областей, разделов и учебных предметов	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия (в часах)			Промежуточная аттестация (по полугодиям)		9-й класс	
									Распределение по учебным полугодиям	
		Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах	Групповые занятия	Мелкогрупповые занятия	Индивидуальные занятия	Зачеты, контрольные уроки	Экзамены	1-е полугодие	2-е полугодие
									Количество недель аудиторных занятий	
									16	17
	Структура и объем ОП	**722,5-821,5**	**363-429**	**359,5-392,5**						
	Обязательная часть	**722,5**	**363**	**359,5**					Недельная нагрузка в часах	
ПО.01.	**Художественное творчество**	**594**	**330**		**264**					
ПО.01.УП.01	Рисунок	198	99		99			18	3	3
ПО.01.УП.02	Живопись	198	99		99			17	3	3
ПО.01.УП.03	Композиция станковая	198	132		66		17		2	2
ПО.02.	**История искусств**	**82,5**	**33**		**49,5**					
ПО.02.УП.01	История изобразительного искусства	82,5	33		49,5		17		1,5	1,5
Аудиторная нагрузка по двум предметным областям				**313,5**					**9,5**	**9,5**
Максимальная нагрузка по двум предметным областям		**676,5**	**363**	**313,5**					**20,5**	**20,5**
ПО.03.	**Пленэрные занятия**	**28**			**28**					
ПО.03.УП.01	Пленэр	**28**			**28**		18		Рассредоточенно	
Аудиторная нагрузка по трем предметным областям:				**341,5**						
Максимальная нагрузка по трем предметным областям:		**704,5**	**363**	**341,5**						
Количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов по трем предметным областям:							**3**	**2**		
В.00	**Вариативная часть**	**99**	**66**	**33**						
В.01	Композиция прикладная	99	66		33		18		1	1
Всего аудиторная нагрузка с учетом вариативной части				**374,5**					**10,5**	**10,5**
Всего максимальная нагрузка с учетом вариативной части		**803,5**	**429**	**374,5**					**23,5**	**23,5**
Всего количество экзаменов, зачетов, контрольных уроков							**4**	**2**		
К.03.00	**Консультации**	**18**		**18**					**Годовая нагрузка в часах**	
К.03.01	Рисунок	4			4				4	
К.03.02	Живопись	4			4				4	
К.03.03	Композиция станковая	8			8				8	
К.03.04	История изобразительного искусства	2			2				2	
А.04.00	**Аттестация**	**Годовой объем в неделях**								
ИА.05.02	Итоговая аттестация	2								2
ИА.05.02.01	Композиция станковая	1								
ИА.05.02.02	История изобразительного искусства	1								
Резерв учебного времени		**1**								

5. Графики образовательного процесса

5.1. Графики образовательного процесса являются частью ДПОП «Живопись», разработанной на основе ФГТ с учетом рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации примерных учебных планов.

5.2. Графики образовательного процесса определяют организацию образовательной деятельности и отражают: срок реализации предпрофессиональной программы, бюджет времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, каникулы, резерв учебного времени, а также сводные данные по бюджету времени.

5.3. При разработке графиков образовательного процесса учитывались требования ФГТ, согласно которым:

- продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускных классах – 40 недель; продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго класса по выпускной класс – 33 недели;

- в учебном году предусматриваются каникулы объемом не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы; летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель, за исключением последнего года обучения.

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, предусмотренные при реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях.

5.4. Резерв учебного времени устанавливается МБУДО ДШИ № 35 из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и после окончания промежуточной (экзаменационной) аттестации с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

5.5. В учебном процессе предусмотрены промежуточные и итоговая аттестации. Промежуточные аттестации проводятся в счет учебного времени, итоговая аттестация выносится за рамки учебного процесса.

5.6. В графиках образовательного процесса используются следующие обозначения:

к – каникулы;

р – резерв учебного времени;

п – промежуточная аттестация;

и – итоговая аттестация.

5.7. Порядковые номера календарных дней недели являются условными и сдвигаются по календарным годам. Общая продолжительность образовательного процесса при этом остается неизменной.

6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения программы

6.1. Оценка качества реализации ДПОП «Живопись» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости МБУДО ДШИ № 35 используются контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебно-творческих работ. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

6.2. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде в виде письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.

6.3. Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения, а также критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся разрабатываются МБУДО ДШИ № 35 самостоятельно на основании ФГТ.

6.4. Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разработаны самостоятельно и утверждены МБУДО ДШИ № 35.

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам ДПОП «Живопись», ее учебному плану, призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области изобразительного искусства.

По окончании полугодий учебного года, оценки выставляются по каждому учебному предмету. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании четверти.

6.5. Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются МБУДО ДШИ № 35 на основании ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по учебным предметам:

1) Композиция станковая;

2) История изобразительного искусства.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен выявить знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:

- знание основных художественных школ, исторических периодов развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;

- знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров изобразительного искусства;

- знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;

- умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-выразительные возможности;

- навыки последовательного осуществления работы по композиции;

- наличие кругозора в области изобразительного искусства.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными экзаменами составляет не менее трех календарных дней.

7. Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности МБУ ДО ДШИ № 35

Требования к условиям реализации ДПОП «Живопись» представляют собой систему требований к творческой, методической, культурно-просветительской деятельности, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации программы «Живопись» с целью достижения планируемых результатов освоения 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 образовательная программа создает комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность:

- выявления и развития одаренных детей в области изобразительного искусства;
- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, выставок и др.);
- организации посещений обучающимися учреждений и организаций культуры (филармоний, выставочных залов, галерей, театров, музеев и др.);
- организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими образовательными учреждениями – школами, детскими садами, районным Домом культуры, Домом творчества детей, общественными организациями района и села;
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития художественного образования и искусства.

8. Требования к условиям реализации программы

8.1. Реализация ДПОП «Живопись» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд МБУДО ДШИ № 35 укомплектовывается печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям ДПОП «Живопись». Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области «История искусств» обеспечивается каждый обучающийся.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания.

8.2. Реализация ДПОП «Живопись» обеспечена педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33 недели – реализация аудиторных занятий, 2-3 недели – проведение консультаций и экзаменов; в

остальное время деятельность педагогических работников направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую работу.

Педагогические работники МБУДО ДШИ № 35 проходят не реже чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку или повышение квалификации.

МБУДО ДШИ № 35 взаимодействует с другими учреждениями, реализующими образовательные программы в области изобразительного искусства, в том числе профессиональные, с целью ведения постоянной методической работы, получения консультаций по вопросам реализации ДПОП «Живопись», использования передовых педагогических технологий.

8.3. Материально-технические условия реализации ДПОП «Живопись» обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, установленных ФГТ.

Материально-техническая база МБУДО ДШИ № 35 соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. В МБУДО ДШИ № 35 соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

8.4. Для реализации ДПОП «Живопись» необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку;
- помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал);
- мастерские;
- выставочное пространство;
- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий;
- натюрмортный и методический фонд.

8.5. Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Беседы об искусстве», «История изобразительного искусства», оснащены мультимедийным оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями.

8.6. В МБУДО ДШИ № 35 создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта оборудования.

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ И РИСОВАНИЕ»

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» разработана на основе федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства с учетом рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации примерных программ учебных предметов.

Программа предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» входит в обязательную часть предметной области «Художественное творчество» учебного плана ДПОП «Живопись».

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» занимает важное место в комплексе предметов ДПОП «Живопись». Он является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.

Программа предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» 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 согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся. 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, такой 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 предмета

Срок освоения программы учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» составляет 3 года (с 1-го по 3-й класс).

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» составляет 392 часа. Из них 196 часов – аудиторные занятия. Самостоятельной работе отводится 197 часов.

Объем недельной учебной нагрузки составляет 2 часа, самостоятельной работы – 2 часа.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации			Всего часов
Классы	1	2	3	
Аудиторные занятия (в часах)	64	66	66	196
Самостоятельная работа (в часах)	64	66	66	196
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	128	132	132	392
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет	Экзамен	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по учебному предмету проводятся в мелкогрупповой форме (от 4-10 человек).

Цели и задачи учебного предмета

Цели учебного предмета:

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

- формирование комплекса начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства;

- формирование понимания основ художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной.

Задачи учебного предмета:

- 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.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

Учебно-тематический план
1 класс. Первый год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	128	64	64
Раздел «Графика»			
1. Многообразие линий в природе	4	2	2
2. Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна	4	2	2
3. Выразительные возможности цветных карандашей	4	2	2
4. Техника работы пастелью	4	2	2
5. Орнамент. Виды орнамента	8	4	4
6. Орнамент. Декорирование конкретной формы	4	2	2
7. Кляксография	4	2	2
8. Пушистые образы. Домашние животные	8	4	4
9. Фактуры	8	4	4
10. Техника работы пастелью	8	4	4

Раздел «Цветоведение»			
1. Вводное Творческое задание «Чем и как рисует художник»	4	2	2
2.Цветовой спектр. Основные и составные цвета	4	2	2
3. Цветовые растяжки	4	2	2
4. Теплые и холодные цвета	8	4	4
5. Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет»	8	4	4
6. Техника работы акварелью «мазками»	8	4	4
7. Техника работы акварелью «по-сырому» на мятой бумаге. Многообразие оттенков серого цвета	8	4	4
8. Техника работы акварелью «сухая кисть»	4	2	2
9. Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой краски и ее оттенков	8	4	4
10. Творческое задание «Портрет мамы»	8	4	4
11. Смешанная техника. 4 стихии	8	4	4

2 класс. Второй год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	132	66	66
Раздел «Графика»			
1. Противостояние линии. Характерные особенности линий	8	4	4
2. Работа с геометрическими формами. Применение тона	4	2	2
3. Стилизация. Преобразование геометризированной формы в пластичную	8	4	4
4. Абстракция. Преобразование пластической формы в геометризированную	8	4	4
5. Текстура	4	2	2
6. Ритм. Простой, усложненный	4	2	2
7. Симметрия. Пятно	4	2	2
8. Асимметрия	4	2	2
9. Линия горизонта. Плановость	8	4	4
10. Техника работы фломастерами	8	4	4
11. Буквица. «Веселая азбука»	4	2	2
Раздел «Цветоведение»			
1. Большой цветовой круг. Названия цветов большого цветового круга. «Теплохолодность» цвета	4	2	2
2. Нюансы. Многообразие оттенков цвета	4	2	2
3. Контрасты. Контрастные пары цветов	8	4	4
4. Цвет в тоне	4	2	2
5. Ахроматические цвета. Творческое задание	4	2	2
6. Локальный цвет и его оттенки	4	2	2
7. Плановость	4	2	2
8. Выделение композиционного центра посредством цвета. Доминанта, акцент	8	4	4
9. Условный объем. Освещенность предметов	4	2	2
10 Изучение нетрадиционных живописных приемов	8	4	4
11. Творческая композиция	8	4	4

3 класс. Третий год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	132	66	66
Раздел «Графика»			
1. Равновесие	4	2	2
2. Статика. Динамика	4	2	2
3. Силуэт	4	2	2
4. Шахматный прием в декоративной графике	8	4	4
5. Перспектива	8	4	4
6. Пластика животных	8	4	4
7. Работа фломастерами (цветными карандашами)	8	4	4
8. Пластика человека	4	2	2
9. Графическая композиция	8	4	4
Раздел «Цветоведение»			
1. Локальный цвет и его оттенки	4	2	2
2. Тональные контрасты. Темное на светлом, светлое на темном	4	2	2
3. Колорит. Нюансные или контрастные гармонии	8	4	4
4. Цветовые гармонии в пределах 2-3 цветов	4	2	2
5. Смешанная техника	4	2	2
6. Цвет в музыке	4	2	2
7. Психология цвета	4	2	2
8. Тематическая композиция	8	4	4
9. Тематическая композиция	8	4	4
10. Тематическая композиция	8	4	4
11. Тематическая композиция	8	4	4

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 класс. Первый год обучения

Раздел «Графика»

1. Многообразие линий в природе

Знакомство с пластическим разнообразием линий. Понятие «живая линия». Освоение графического языка. Выполнение зарисовок (например, скалы, горы, водопад, банка с льющимся вареньем). Использование формата 1/2 А4 (белый или тонированный), черного (серого, коричневого) фломастера или гелевых ручек.

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

2. 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.). Использование формата А4, черного фломастера, гелевой ручки.

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

3. Выразительные возможности цветных карандашей

Знакомство с цветными карандашами. Работа штрихом, пятном. Знакомство с цветовыми переходами. Выполнение рисунка по шаблону (например, «Праздничные воздушные шары», «Праздничный торт», «Осенние листья»). Использование формата 1/2 А4, цветных карандашей.

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

4. Техника работы пастелью

Освоение навыков рисования пастелью, изучение технологических особенностей работы (растушевка, штриховка, затирка). Выполнение эскизов (например, «Гриб», «Цветок», «Ежик», «Рыбка»). Использование пастельной бумаги (формат А4), пастели, фиксажа.

Самостоятельная работа: посещение действующих выставок работ художников.

5. Орнамент. Виды орнамента

Знакомство с классификацией орнамента. Роль орнамента в жизни людей. Выполнение эскизов «Лоскутное одеяло», «Салфетка», «Скатерть». Использование формата 1/2 А4, фломастеров или гелевых ручек.

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

6. Орнамент. Декорирование конкретной формы

Дать понятие о композиционном ритме. Знакомство с правилами построения простого ленточного орнамента. Выполнение эскиза орнамента шапочки, варежек, перчаток. Использование акварели, фломастеров, формат А4.

Самостоятельная работа: выполнение простых геометрических, растительных орнаментов.

7. 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»). Использование формата 1/2 А4, акварели, туши, белой гуаши, гелевых ручек.

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

8. 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, туши или черной акварели, гелевых ручек.

Самостоятельная работа: знакомство с работами художников-иллюстраторов детских книг.

9. 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, гелевых ручек.

Самостоятельная работа: изображение мха, камней, коры деревьев.

10. Техника работы пастелью

Использование различных фактур (кожа, мех, перья, чешуя).

Выполнение зарисовок с натуры (мех, перья, кожа, чешуя и др.) и творческих заданий (например, «Животные Севера или Юга», «Мама и дитя»). Использование формата А4, пастели.

Самостоятельная работа: выполнение рисунка домашнего животного в технике «пастель».

Раздел «Цветоведение»

1. Вводное творческое задание «Чем и как рисует художник»

Виды и жанры изобразительного искусства. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и правильным использованием. Выполнение упражнений на проведение разных штрихов, линий, мазков, заливок. Использование формата 1/2 А4, карандаша, акварели, гелевых ручек.

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала.

2. Цветовой спектр. Основные и составные цвета.

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.

3. 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. Теплые и холодные цвета

Знакомство с понятием «теплые и холодные» цвета. Выполнение этюдов (например, «Северное сияние», «Холодные и теплые сладости», «Веселые осьминожки»). Использование акварели, формата 1/2 А4.

Самостоятельная работа: изображение пера волшебной птицы.

5. Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет»

Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов (например, «Река», «Ручеек», «Водопад» (композицию можно дополнять корабликами, выполненными из бумаги, способом «оригами»). Использование акварели, формата 1/2 А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение акварельных заливок.

6. Техника работы акварелью «мазками»

Дальнейшее развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов-упражнений пестрых перьев с натуры, выполнение творческой работы (например, «Рыбка», «Курочка Ряба»). Использование акварели, формата А4.

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, работавших в этой технике (В. Ван-Гог и др.).

7. Техника работы акварелью «по-сырому» на мятой бумаге

Многообразие оттенков серого цвета. Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение эскизов животных (например, «Слон», «Бегемот», «Носорог», «Динозавр»). Использование формата А4, акварели, мятой бумаги.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение этюда с натуры (например, «Клубки ниток»).

8. Техника работы акварелью «сухая кисть»

Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов (например, «Ветреный день», «Летний луг», «Птичье гнездо» и т. д). Использование формата А4, акварели).

Самостоятельная работа: закрепление приема.

9. Техника работы гуашью

Выразительные особенности 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.

10. Творческое задание «Портрет мамы»

Обогащение чувственного опыта детей через эстетическое восприятие портретной живописи. Знакомство с жанром «портрет». Выполнение эскизов (например, «Портрет мамы, бабушки, сестренки»). Использование техники на выбор: акварель, гуашь, пастель, формат А4).

Самостоятельная работа: знакомство с жанром «портрет» (на примере работ известных художников: И. Репина, В. Серова, П. Ренуара, А. Модильяни, П. Гоген и др.).

11. Смешанная техника. 4 стихии

Учить применять разные техники и технологии в одной композиции. Выполнение эскизов на разные темы (например, «Огонь» («Салют», «Костер», «Бенгальские огни», «Небесные светила»); «Вода» («Фонтан», «Ручей», «Водопад», «Озеро», «Лужа»); «Воздух» («Мыльные пузыри», «Облака», «Ветер»); «Земля» («Камни», «Скалы», «Пустыня»)). Использование материалов на выбор учащихся, формата А4.

Самостоятельная работа: выполнение творческой работы на заданную тему в формате 1/2 А4.

2 класс. Второй год обучения

Раздел «Графика»

1. Противостояние линии

Характерные особенности линий. Продолжать знакомить с разнообразием линий в природе. Пластика линий. Выполнение зарисовок (например, два образа, противоположные по пластическому решению: «Голубь и орел»; «Лебедь и коршун»). Использование формата А4, белой и черной гелевых ручек.

Самостоятельная работа: выполнение упражнения на характер линий (колкая, плавная, тонкая, ломаная; линия, разная по толщине и др.), формат А4.

2. Работа с геометрическими формами. Применение тона

Изучение плоских форм с тональным разбором. Выполнение зарисовок с натуры (например, «Пуговицы», «Печенье», и т.д.). Использование формата 1/2 А4, простого карандаша.

Самостоятельная работа: заполнение штрихом простых геометрических форм (ромб, треугольник, квадрат, трапеция, круг и др.).

3. 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, гелевых ручек.

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

4. Абстракция

Преобразование пластической формы в геометризированную.

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), затем предлагает выполнить образ из геометрических фигур. Геометрические формы разные по размеру и характеру. Использование формата А4, фломастеров, гелевых ручек.

Самостоятельная работа: знакомство с образами героев детских книг.

5. Текстура

Развитие художественных способностей, воспитание внимательного отношения к изображаемому объекту и стилизованного представления его в виде рисунка. Выполнение зарисовок природных форм с натуры, (например, «Ракушка», «Снежинка», «Перо», «Паутинка»). Использование формата 1/2 А4, гелевых ручек, фломастеров.

Самостоятельная работа: наблюдение за природными формами, выполнение фотографий собственных наблюдений.

6. Ритм

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 1/2 А4, фломастеров, гелевых ручек.

Самостоятельная работа: принести примеры ритмических композиций (из журналов и другой печатной продукции).

7. 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 1/2 А4, гелевых ручек, фломастеров.

Самостоятельная работа: вырезание симметричного изображения из черной бумаги.

8. Асимметрия

Знакомство с понятием «асимметрия», асимметрия в природе. Выполнение зарисовок предметов быта сложной формы (например, «Чайник», «Графин», «Фонарик» и др.). Использование формата 1/2 А4, гелевых ручек, фломастеров.

Самостоятельная работа: фотографирование предметов асимметричной формы.

9. Линия горизонта. Плановость

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

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

10. Техника работы фломастерами

Создание декоративного образа. Выполнение эскиза-образа (например, «Волшебный цветок», «Улитка»). Использование формата А4, гелевых ручек, фломастеров.

Самостоятельная работа: выполнение упражнений на различные техники (заполнение шаблона точками, штрихами, сетками, ровным тоном).

11. Буквица. «Веселая азбука»

Знакомство с буквицей как элементом книжной графики.

Воспитание эстетического вкуса через рисование структурного элемента книжной графики – буквицы. Выполнение эскиза образа буквицы, подчеркивая характерные особенности буквы.

Использование формата 1/2 А4, фломастеров, гелевых ручек.

Самостоятельная работа: знакомство с видами шрифтов, буквицами, со стихотворениями детских поэтов о русском алфавите (И. Токмакова, Б. Заходер).

Раздел «Цветоведение»

1. Большой цветовой круг. Названия цветов большого цветового круга. «Тепло-холодность» цвета

Знакомство с большим цветовым кругом, основными, составными цветами, с дополнительными холодными и теплыми цветами. Выполнение этюдов на тепло-холодность оттенков одного цвета (например, «Братья-гномы» и др.). Использование формата А4, акварели.

Самостоятельная работа: выполнение упражнения, поиск теплого и холодного оттенка в пределах одного цвета.

2. Нюансы. 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.

3. Контрасты. 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».

4. Цвет в тоне

Знакомство с понятием «тон». Выполнение эскиза (например, «Котенок с клубками ниток», «Свинья с поросятами»). Использование формата А4, акварели.

Самостоятельная работа: выполнить упражнение на растяжку 1-2 цветов.

5. 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.

6. Локальный цвет и его оттенки

Развить у детей способность видения градаций цвета в живописи, многообразие цветовых оттенков. Выполнение композиции (например, из осенних листьев, цветов на клумбе). Использование формата А4, акварели.

Самостоятельная работа: упражнение «Лоскутное одеяло».

7. Плановость

Повторить некоторые законы композиции в пейзаже (плановость, равновесие, композиционный центр). Выполнение этюда-пейзажа (например, морской, горный, лесной). Использование формата А4, акварели.

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

8. 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.

9. Условный объем. Освещенность предметов

Учить передавать свет посредством цвета. Выполнение этюдов с натуры (например,

«Игрушки», «Предметы быта», «Овощные портреты»). Использование формата А4, акварели.

Самостоятельная работа: фотографии освещенных объектов, выполнение упражнений: круглая форма (рисунок яблока, мячика), четырехгранная форма (кубик, домик), сложная форма (игрушка, человечек).

10. Изучение нетрадиционных живописных приемов

Знакомство с новыми техниками и их возможностями. Освоение новых техник. Выполнение упражнений. Вощение (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, гелевых ручек и др.

Самостоятельная работа: закрепление материала.

11. Творческая композиция

Формирование умения работать над сложной тематической композицией. Выполнение композиции (например, «Подводный замок Нептуна», «Космос», «Сказочный остров» и др.). Использование формата А4, акварели, гуаши, свечек, туши, кружев, гелевых ручек и др.

Самостоятельная работа: изучение аналогов композиций.

3 класс. Третий год обучения
Раздел «Графика»

1. Равновесие

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

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

2. Статика. Динамика

Знакомство с понятиями «статика», «динамика». Выполнение композиция на одну из понравившихся схем. Использование формата А4, гелевой ручки.

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

3. 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.).

4. Шахматный прием в декоративной графике

Знакомство с шахматным приемом. Выполнение композиции (например, «В шахматной стране»). Использование формата 1/2 А4, черного фломастера.

Самостоятельная работа: выполнение упражнений различных видов шахматных сеток.

5. Перспектива

Знакомство с видами перспективы города (фронтальная, «вид сверху» и др.), пропорциональные отношения (люди, машины, дома). Копирование архитектурных образов (замки, город). Использование формата А4, гелевых ручек.

Самостоятельная работа: знакомство с разными городами по фотографиям, книжным иллюстрациям, открыткам.

6. Пластика животных

Дальнейшее знакомство с понятием «стилизация». Выполнение рисунка стилизованного животного, могут быть поиски образов животных к басням И.А. Крылова. На одном формате изобразить реальный образ и поиски стилизованных форм того же животного. Использование формата А4, гелевой ручки.

Самостоятельная работа: выполнение модели животного из пластилина.

7. Работа фломастерами (цветными карандашами)

Развитие умения стилизации живых форм. Выполнение эскиза (например, образ Царевны-лягушки, образ времени года). Использование формата А4, цветных карандашей, фломастеров.

Самостоятельная работа: поисковые зарисовки деталей персонажа (глаза, лапы, детали костюма и др.).

8. Пластика человека

Знакомство с условными пропорциями и схемами построения фигуры человека. Выполнение композиции (например, «Спорт», «Танец», «Акробаты»). Использование формата А4, гелевой ручки, фломастеров.

Самостоятельная работа: фотографии или другого изображения людей в движении.

9. Графическая композиция

Формирование умения работать над сложной графической композицией. Выполнение композиции (например, «В окне и за окном», «Микромир», «Фонтаны», Славянские мифологические образы (птица Феникс, Сирин, Домовой, Леший, Водяной, Русалка). Использование формата А4, гелевых ручек.

Самостоятельная работа: поиск подготовительного материала для творческой композиции, выполнение композиционных поисков.

Раздел «Цветоведение»

1. Локальный цвет и его оттенки

Повторение и закрепление понятия локальный цвет и разнообразие оттенков одного цвета. Выполнение иллюстраций (например, иллюстрации разноцветных сказок Л. Яхнина). Использование формата А3, акварели.

Самостоятельная работа: выполнение абстрактной аппликации из кусочков ткани (ассоциации на темы: «Вьюга», «Огонь», «Времена года», «Листопад» и др.).

2. Тональные контрасты

Темное на светлом, светлое на темном. Выделение тоном главного пятна композиции. Выполнение эскизов (например, «Парусник на море, «Силуэт дерева на фоне заката», «Горный пейзаж», «Силуэт цветка в окне», «Привидения»). Использование формата А4, акварели.

Самостоятельная работа: копирование образцов, предложенных преподавателем.

3. Колорит

Нюансные или контрастные гармонии. Формирование знаний о нюансных цветах. Знакомство с понятием «пары нюансных цветов» большого цветового круга. Формирование знаний о дополнительных цветах. Выполнение эскиза витража (например, «Жар-птица», «Волшебный цветок», «Золотой петушок», «Бабочки»). Использование формата А4, акварели.

Самостоятельная работа: знакомство с произведениями известных художников, изучение техники витража в журналах.

4. Цветовые гармонии в пределах 2-3-х цветов

Использование ограниченной палитры цветов в создании композиции. Выполнение эскиза афиши, флаэра. Использование формата А4, акварели, гуаши.

Самостоятельная работа: изучение рекламной продукции.

5. Смешанная техника

Умение целесообразно использовать технику, согласно задуманному образу. Выполнение эскиза композиции (например, «Замороженное оконце» и др.). Использование формата А4, акварели, воска (восковая свеча), соли, гелевых карандашей с блеском, цветных контуров, гелевых ручек и др.

Самостоятельная работа: фотографирование морозных узоров.

6. Цвет в музыке

Развитие абстрактного мышления. Прослушивание музыкальных произведений П.И.Чайковский «Времена года», «Вальс цветов», выполнение ассоциативных цветовых композиций. Использование формата А4, акварели.

Самостоятельная работа: прослушивание шедевров классической музыки.

7. Психология цвета

Знакомить с психологическими характеристиками цвета на примере цветовых карт М.Люшера. Выполнение эскизов образов положительных или отрицательных сказочных героев (например, Буратино, Карабас-Барабас, Пьеро, баба Яга и т. д.). Использование любого формата, материалов на выбор (гуашь, акварель).

Самостоятельная работа: тестирование на предмет цвет-настроение, сочинение сказки о цветах и красках.

8. Тематическая композиция

Формирование умения работать над сложной тематической композицией. Выполнение эскиза к сюжетной композиции (например, «Праздник», «Каникулы»). Использования формата любого размера и материалов на выбор (гуашь, акварель).

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выполнение композиционных поисков.

9. Тематическая композиция

Формирование умения работать над сложной тематической композицией. Выполнение сюжетной композиции (например, «Зоопарк», «Человек и животное»). Использование формата любого размера, материалов на выбор (гуашь, акварель).

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выполнение композиционных поисков.

10. Тематическая композиция

Формирование умения работать над сложной тематической композицией. Выполнение сюжетной композиции (например, «Театр»). Использование формата любого размера, материалы на выбор (гуашь, акварель).

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выполнение композиционных поисков.

11. Тематическая композиция

Формирование умения работать над сложной тематической композицией. Выполнение сюжетной композиции (например, «Путешествие»). Использование формата любого размера, материалов на выбор (гуашь, акварель). *Самостоятельная работа:* подбор подготовительного материала, выполнение композиционных поисков.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование», который определяется формированием комплекса 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.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся 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 учащихся.

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ учащихся во втором и четвертом полугодиях, выставляется итоговая оценка за полугодие.

По окончании изучения предмета проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. Учащимся предлагается выполнить сюжетную композицию на заданную тему (например, «Человек и животное», «В мире сказок», «Каникулы», «Я путешествую»). На выполнение задания отводится 4 часа. Оценка работ учащихся проводится по критериям.

Критерии оценки

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

Фантазия

На этом этапе оценивается оригинальность мышления ребенка, новизна идеи, отсутствие шаблонного представления задания.

5 («отлично») – учащийся представляет 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, загораживание, 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, представляя 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.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

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, возможности Интернета).

Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих конкурсах).

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. школа: книга для учителя. – М.: Просвещение, 1984

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 3-е изд.- М.: Просвещение, 1991

Горяева Н.А. первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1991

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. - М.: Педагогика, 1989

Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. - М.: Просвещение, 1996

Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольника. М.: Педагогика, 1983

Кирилло А. Учителю об изобразительных материалах. - М.: Просвещение, 1971

Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. - М.: Столетие, 1998

Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. - М.: Просвещение, 1985

Курчевский В.В. А что там, за окном? - М.: Педагогика, 1985

Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. - М.: Просвещение, 1977

Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя. - М.: Просвещение, 1982

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. - М., Академия, 2008

Щеблыкин И.К., Романина В.И., Когогкова И.И. Аппликационные работы в начальных классах. - М.: Просвещение, 1990

Учебная литература

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

Бесчастнов М.П. Графика пейзажа. - М.: Владос, 2008

Искусство вокруг нас. Учебник для 2 кл. / Под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 1998

Искусство и ты. Учебник для 1 кл. / Под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 1998

Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» - М.: Владос, 2008

Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учеб. пособие - М.: Астрель: АСТ, 2006

Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. - Ярославль: Академия развития, 2009

Шалаева Т.П. Учимся рисовать. - М.: АСТ Слово, 2010

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана на основе федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства с учетом рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации примерных программ учебных предметов.

Программа предмета «Прикладное творчество» входит в обязательную часть предметной области «Художественное творчество» учебного плана ДПОП «Живопись».

Учебный предмет «Прикладное творчество» занимает важное место в комплексе предметов ДПОП «Живопись». Он является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках, выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, 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, сообразуясь с композиционным центром формата, 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.

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

Срок реализации предмета

Срок освоения программы учебного предмета «Прикладное творчество» составляет 3 года (с 1-го по 3-й класс).

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное творчество» составляет 294 часа. Из них 196 часов – аудиторные занятия. Самостоятельной работе отводится 98 часов.

Объем недельной учебной нагрузки составляет 2 часа, самостоятельной работы – 1 час.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации			Всего часов
Классы	1	2	3	
Аудиторные занятия (в часах)	64	66	66	196
Самостоятельная работа (в часах)	32	33	33	98
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	96	99	99	294
Вид промежуточной аттестации	Просмотр	Просмотр	Просмотр	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по учебному предмету проводятся в мелкогрупповой форме (от 4-10 человек).

Цели и задачи учебного предмета

Цели учебного предмета:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;
- формирование комплекса начальных знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного искусства;
- формирование понимания основ художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной.

Задачи учебного предмета

обучающие:

- 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.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Прикладное творчество» 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, 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.

Учебно-тематический план
1 класс. Первый год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	96	32	64
Работа с бумагой **Основы декоративной композиции. Аппликация с элементами коллажа**			
1. Дерево-рука	3	1	2
2. Букет цветов	6	2	4
3. Осенние листочки	3	1	2
4. Пейзаж-настроение	6	2	4
5. Сказка	6	2	4
Традиционные виды росписи **Филимоновская роспись**			
1. Беседа о росписи. Знакомство с элементами	6	2	4
2. Копирование образца	3	1	2
3. Творческая работа создание композиции с использованием характерных образов данной росписи	6	2	4
Текстиль **Ткачество**			
1. История ткацкого ремесла	1	-	1
2. Основные технические приемы ткачества	8	3	5
3. Копирование гобелена	6	2	4
4. Значение колорита в работе над гобеленом	3	1	2
5. Выполнение эскиза гобелена	6	2	4
6. Пояс в технике дерганье (плоский)	3	1	2
7. Пояс в технике дерганье (квадратный)	3	1	2
Игрушка в различных техниках и материалах			
1. Плешковская игрушка-свистулька	6	2	4
2. Чернышенская глиняная кукла»	6	2	4
3. Колокольчик	6	2	4
4. Матрешка	6	2	4
5. Игрушка-погремушка	3	1	2

2 класс. Второй год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	99	33	66
Работа с бумагой Коллаж			
1. Мир, в котором я живу	9	3	6
2. Натюрморт	6	2	4
3. Открытка	9	3	6
4. Город	9	3	6
Традиционные виды росписи Кистевая роспись. Гжель			
1. Беседа о росписи. Знакомство с элементами	3	1	2
2. Копирование образца	6	2	4
3. Творческая работа создание композиции с использованием характерных образов данной росписи	9	3	6
Текстиль Кружево и вышивка			
1. Вышивка и кружево в русском костюме	3	1	2
2. История кружевоплетения на коклюшках в России, оборудование	3	1	2
3. Орнамент сцепного кружева, полотнянка, ажурные решетки	6	2	4
4. Копирование образцов	6	2	4
5. Творческая работа	6	2	4
6. Искусство вышивки	3	1	2
7. Традиционная вышивка шорцев и телеутов	6	2	4
8. Орнаментальная композиция «Сказочные птицы»	6	2	4
Игрушка в различных техниках и материалах Игрушка из природного материала (солома, листья кукурузы, рогоз)			
1. Закладка на основе косички: из трех, пяти соломин, четырех соломин с двумя основными	2	-	2
2. «Сердечко»	4	4	2
3. «Птица»	3	1	2
4. «Лошадка»	3	1	2

3 класс. Третий год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	99	33	66
Работа с бумагой Способы окрашивания бумаги. Объемное моделирование и конструирование			
1. Способы создания фактуры на бумаге	3	1	2
2. «Монотипия» или «мраморирование»	3	1	2
3. Волнистый шар	6	2	4
4. Елка объемная	9	3	6
5. Бумажная бижутерия	9	3	6
Традиционные виды росписи Роспись по дереву (Городец и Мезень)			
1. Беседа о видах росписи. Знакомство с их художественно-стилистическими особенностями	3	1	2
2. Копирование образца	6	2	4
3. Эскиз росписи разделочной доски в городецкой технике	9	3	6
4. Эскиз росписи прялки в мезенской технике	12	4	8
Текстиль Способы декорирования ткани			
1. Роспись тканей. Беседа о способах нанесения узора	1	-	1
2. Печать на ткани геометрического орнамента	5	2	3
3. Печать на ткани растительного орнамента	3	1	2
4. Батик. Свободная техника росписи	9	3	6
5. Техника росписи «холодный батик»	12	4	8
Игрушка в различных техниках и материалах Тряпичная игрушка			
1. Знакомств с миром тряпичной куклы. Кукла «Зайчик на пальчик»	3	1	2
2. Кукла «Мартиничка»	3	1	2
3. Кукла «Колокольчик»	3	1	2

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 класс. Первый год обучения

Работа с бумагой

Основы декоративной композиции. Аппликация с элементами коллажа

1. 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).

2. 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.

3. 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.

4. 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 формата А4.

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

5. 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: поинтересоваться у родных: есть ли дома глиняная игрушка; если есть, то узнать – какая, и принести на занятие.

Традиционные виды росписи

Филимоновская роспись

1. Филимоновская роспись

Беседа об истории возникновения и развития росписи деревни Филимоново Тульской области. Знакомство с ее орнаментальными мотивами, видами узоров, которыми украшают филимоновскую игрушку, и способами их нанесения на поверхность. Выполнение орнаментальных схем. Заполнение плоской формы узором. Возможно создание коллективной композиции «Ярмарка игрушек». Работа ведется на формате А4 гуашью с использованием шаблонов.

Самостоятельная работа: вместе с родителями посмотреть информацию о мастерах филимоновской игрушки и вписать ее в альбом домашних заданий.

2. Копирование образца

Выполнить копию росписи филимоновской игрушки. Расписать нарисованную по шаблону фигурку или готовую белую игрушку-свистульку простой формы, используя в качестве образцов игрушки, расписанные мастерами, а также схемы, выполненные на предыдущих уроках. Используется акварель, гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: разработать узор для филимоновского «всадника» и «барыни» в альбоме домашних заданий.

3. Творческая работа «Праздничное гуляние»

Создать композицию с фигурками людей, зверей, птиц выполнив их роспись.

Закрепить пройденный материал. Используется акварель, формат А4, орнаментальные схемы, выполненные на первом уроке.

Текстиль

Ткачество

1. История ткацкого ремесла

Просмотр фильма об истории ткацкого ремесла, об оборудовании, необходимом для ткачества. На основе музейных образцов познакомиться с видами ткачества.

2. Основные технические приемы ткачества

Подготовить картон к ткачеству, выполнить простое полотняное переплетение. Познакомиться с понятиями «зев», «уток», «долевая нить». Используется картон, хлопковая и шерстяная нить, пластиковая иголка.

Самостоятельная работа: вклеить в альбом домашних заданий картинки с изображением тканых изделий.

3. Копирование гобелена

Используя возможности изобразительных средств (линия, точка) выполнить копию готового гобелена с натуры, имитируя технику ткачества. Используется формат А4, гуашь, акварель, фломастеры.

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий выполнить копию гобелена с его изображения на фотографии.

4. Значение колорита в работе над гобеленом

Выполнить ассоциативную цветовую композицию на заданную тему (грустно-весело, тепло-холодно и т.д.). Возможно использование фактуры для достижения большей эмоциональной выразительности. Материалы: гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: выполнить колористическую композицию на заданную тему.

5. Выполнение эскиза гобелена. Симметрия и асимметрия в декоративной композиции.

Выполнить эскиз гобелена в цвете, используя технику работы мазком, направленном только вертикально или только горизонтально. Используется гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: выполнить эскиз гобелена на заданную тему.

6. Пояс в технике «дерганье» (плоский)

Познакомиться с техникой выполнения несложных поясов в технике «дерганье». Используются толстые нити разных цветов.

Самостоятельная работа: повторить дома способ выполнения пояса.

7. Пояс в технике «дерганье» (квадратный)

Познакомиться с техникой выполнения несложных поясов в технике «дерганье». Выполнить небольшое изделие (шнурок, брелок). Используются толстые нити разных цветов.

Самостоятельная работа: повторить дома способ выполнения пояса.

Игрушка в различных техниках и материалах

1. «Плешковская игрушка-свистулька»

Познакомиться с традиционной глиняной игрушкой Орловского края и особенностями ее выполнения. Освоить приемы лепки и декора плешковской игрушки-свистульки. Зарисовать образцы, фрагменты декора игрушек-свистулек. Выполнить игрушку в материале. Используется глина, красители.

Самостоятельная работа: посмотреть информацию о мастерах игрушки, зарисовать некоторые их работы в альбом домашних заданий.

2. «Чернышенская глиняная кукла»

Познакомиться с традиционной глиняной игрушкой Орловского края. Освоить приемы лепки и декора чернышенской куклы.

Зарисовать образцы фрагментов декора глиняной куклы. Выполнить куклу в материале. Используется глина, красители.

Самостоятельная работа: посмотреть информацию о мастерах игрушки, зарисовать некоторые их работы в альбом с домашними заданиями. Принести на следующие занятие мелко порванные кусочки газеты.

3. Колокольчик (папье-маше)

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.

4. Матрешка

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

Самостоятельная работа: изучить литературу про русскую матрешку.

5. Игрушка-погремушка

Знакомство с традицией изготовления предметов быта, игрушек, украшений, лаптей, туесков для хранения продуктов из бересты. На примере простого изделия освоить приемы работы с берестой. Вырезать заготовку по разметке. Разметить линии сгиба согласно технологической карте, собрать игрушку. Используются береста, ножницы, линейка, подкладная доска, горох.

Самостоятельная работа: изучить литературу про изделия из бересты.

2 класс. Второй год обучения

Работа с бумагой

Коллаж

1. 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.

2. 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 заданного 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.

3. Открытка

Продумать сюжет и эскиз 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, фетр, фурнитура (пуговицы, пайетки, бусины).

Самостоятельная работа: выполнить композицию «Дерево» из пуговиц.

4. Зима в городе

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.

Самостоятельная работа: подготовить некоторые детали композиции

Традиционные виды росписи

Кистевая роспись. Гжель

1. Кистевая роспись. Гжель

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. Кистевая роспись. Гжель

Выполнение копии. Копирование 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.

3. 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».

Текстиль

Кружево и вышивка

1. Кружево и вышивка в русском традиционном 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.

2. 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 гелевая ручка, белая гуашь.

Самостоятельная работа: посмотреть изделия различных кружевных центров России.

3. Орнамент сцепного кружева, полотнянка, ажурные решетки

Работа с образцами коклюшечного кружева в сцепной технике плетения. Зарисовать наиболее распространенные образцы ажурных решеток в нем. Работа ведется на тонированной бумаге белой гелевой ручкой.

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

4. Копирование образцов коклюшечного кружева, выполненных в сцепной технике плетения

Обратить особое внимание на использование ажурных решеток. Работа ведется на тонированной бумаге белой гелевой ручкой.

Самостоятельная работа: выполнить копию образца.

6. Творческая работа «Дерево»

Беседа. Симметрия и уравновешенность в композиции. Выполнение эскиза по мотивам кружева сцепной техники плетения. Тонированная бумага, гуашь, гелевая белая ручка.

Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения композиции.

6. 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.

7. Традиционная вышивка шорцев и телеутов

Познакомиться с традиционной вышивкой коренных народов Кемеровской области – Кузбасса, понятиями «симметрия» и «асимметрия» относительно вертикальной оси. Работая с образцами, зарисовать основные мотивы вышивки. Используются фломастеры красный и синий, формат А4.

Самостоятельная работа: выполнить эскиз вышивки по мотивам шорской или телеутской вышивки

8. 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, ее цветовое решение.

Игрушка в различных техниках и материалах

Игрушка из природного материала (солома, листья кукурузы, рогоз)

1. Закладка на основе косички из 3-х, 5-ти соломин, 4-х с двумя основными

Познакомиться с соломоплетением (рогозом, листьями кукурузы и т.д.), правилами заготовки растений, отбеливанием и крашением, техникой плетения. Выполнить плоские плетенки-закладки с использованием разного количества соломин. Изделие выплетается из соломы, фиксируется прочной нитью.

2. «Сердечко»

Изготовление игрушек из природных материалов – традиция, уходящая корнями в глубокое прошлое. История сакрального значения данных фигурок («Птица», «Конь», солярные знаки). Выполнение объемных фигурок из плоских плетенок. Освоение способов соединения плетенок между собой. Работа выполняется из соломки, фиксируется прочной нитью.

Самостоятельная работа: придумать возможные варианты фигурок из плетеных соломенных полосочек.

3. «Птица»

Символика образа птицы в народном творчестве. Знакомство с несколькими способами изготовления птиц, от которых зависит конструкция изделия: птицы могут быть подвесными,

стоячими на двух ногах или на одной ноге-подставке. Работа выполняется из лыка, цветных нитей, ткани.

Самостоятельная работа: попробовать разные варианты изготовления птицы из лыка.

4. «Лошадка»

Знакомство с символикой образа коня в народном творчестве. Выполнить фигурку лошадки. При изготовлении фигурки соблюдать последовательность, которую ученикам необходимо запомнить. Используется соломка, нитки.

Самостоятельная работа: посмотреть литературу по теме «Образ коня в народном творчестве».

3 класс. Третий год обучения

Работа с бумагой

Способы окрашивания бумаги. Объемное моделирование и конструирование

1. Способы создания фактуру на бумаге

Познакомиться со способами создания фактуры на бумаге с помощью пленки и соли. Результатом работы станут навыки получения цветной бумаги из обычной. Возможно использование получившихся образцов в изготовлении изделий в других заданиях, а также при изготовлении упаковки. Используется бумага, акварель, пищевая пленка.

Самостоятельная работа: повторить эксперименты с красками дома.

2. «Монотипия» или «мраморирование»

Познакомиться со способами получения «единственного отпечатка». Плавные переходы тонов «монотипии» усиливают декоративный эффект. «Мраморирование» – оттиск с поверхности воды, «монотипия» – с любой гладкой плоскости. Используются в работе бумага, акварель, мыло, чернила для «мраморирования».

Самостоятельная работа: закрепление полученных на уроке навыков.

3. Конструирование объемной формы «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 деление окружности на равные части, отработать навыки аккуратного резанья бумаги ножницами и ее сгибания.

4. 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.

5. Бумажная бижутерия

Такой эксперимент в работе с бумагой позволит детям увидеть привычные вещи по-новому. Освоить способы скручивания бумаги в трубочки. Форма бусины зависит от способа нарезки бумаги (прямоугольник или треугольник), дополнительными вставками в снизке могут стать гофрированные элементы. Использование цветных страниц из глянцевых журналов (чем толще бумага, тем больше бусина), ножницы, линейка, зубочистка, клей.

Самостоятельная работа: закончить работу над заданием дома собрать снизку из бусин.

Традиционные виды росписи

Роспись по дереву (Городец и Мезень)

1. Роспись по дереву

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 заданной теме.

2. Роспись по дереву

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.

3. 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: выполнить аналогичную работу дома.

4. Эскиз росписи прялки в мезенской 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: выполнить аналогичную работу дома.

Текстиль

Способы декорирования ткани

1. Роспись тканей

Провести беседу 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.

Самостоятельная работа: изучить литературу по теме.

2. Печать на ткани геометрического орнамента

Познакомить с историей возникновения печатания на ткани («набойки»). 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: придумать раппорты геометрического орнамента, приготовить штампы, выполнить отпечатки на ткани согласно схемам.

3. Печать на ткани растительного орнамента

Составить эскиз растительного орнамента из отпечатков разрезанной поперек головки чеснока (цветок) и листьев с хорошо выраженными прожилками (листочки). При печатании дети пользуются предложенными преподавателем схемами (круг или квадрат). Используемые материалы: ткань, гуашь, штампы из природного материала.

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома.

4. Батик. Свободная техника росписи

Познакомить с техникой «свободной росписи» ткани. Обратить внимание на цветовую гармонию, выразительность линий и мягких переходов одного цвета в другой. Показать 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.

5. Панно «Птица-пава»

Познакомиться с техникой росписи «холодный батик». 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. Использование ткани, красок для батика, резерва, стеклянных трубочек.

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

Игрушка в различных техниках и материалах

Тряпичная игрушка

1. 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 учителем, отрабатываются приемы закрепления ткани нитью в определенных местах согласно традиции. Используются ткань, нитки, синтепон, ножницы.

Самостоятельная работа: закрепить навыки, полученные на уроке.

2. Кукла «Мартиничка»

Познакомиться с традицией выполнения куклы из ниток, с приемами ее изготовления из ниток разных цветов. Выполнить пару кукол (девочка и мальчик), и соединить их крученым шнурочком. Освоить технику работы с нитками – стягивание нитей в нужных местах для получения заданной формы. Используются нитки двух цветов.

Самостоятельная работа: закрепить навыки, полученные на уроке, выполнив подобные куклы.

4. Кукла «Колокольчик»

Познакомить с символичностью данной куклы, так как колокольный звон – один из самых сильных оберегов, и, если верить тряпичному колокольчику, он станет обладателем таких свойств. Рассказать о порядке работы во время создания такой куклы. Отработать навыки и умения работы с тканями, которые способствуют развитию аккуратности и усидчивости в процессе выполнения заданий. Используются ткань и синтепон.

Самостоятельная работа: закрепить навыки, полученные на уроке, выполнив подобную куклу.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «Прикладное творчество», который определяется формированием комплекса знаний,

умений и навыков:

- 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.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

Текущий контроль 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. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться при собеседовании, обсуждении, решении тематических кроссвордов, тестировании.

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во втором, четвертом, шестом полугодиях в счет аудиторного времени, учащимся выставляется оценка за полугодие.

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 становится стимулом к творческой деятельности и дает объективную самооценку учащихся.

5 («отлично») – ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения.

4 («хорошо») – в работе есть незначительные промахи в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность.

3 («удовлетворительно») – работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

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 младшего школьного возраста.

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 является залогом ее продуктивности.

В процессе освоения программы применяются три 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.

На уроках прикладного творчества используется большое количество разнообразных наглядных пособий. Они необходимы, чтобы преподаватель мог ознакомить учащихся со способами изготовления изделий, инструментами, которые будут использованы при работе в материале, их назначением и использованием на каждом этапе урока, 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 – 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, аудиозаписи;

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

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аверьянова М.Г. Гжель – российская жемчужина. - М, 1993

Берстенева В.Е., Догаева Н.В. Кукольный сундучок. Традиционная кукла своими руками. Белый город, 2010

Бесчастнов Н.П. Основы изображения растительных мотивов. - М., 1989

Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. - М., 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

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

Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево, - М.: «Изобразительное искусство», 1984

Жегалова С.О. О русском народном искусстве. - Юный художник, 1994

Клиентов А. Народные промыслы. - М.: Белый город, 2010

Коновалов А.Е. Городецкая роспись. - Горький, 1988

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

Неменский Б.М. Программы. «Изобразительное искусство и художественный труд». 1-9 класс. - М., Просвещение, 2009

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

Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел. - М.. Изд-во Эксмо, 2003

Фиона Джоунс Фантазии из бумаги. Техника, приемы, изделия. - Аст-пресс, 2006

Шевчук Л.В. Дети и народное творчество. - М.: Просвещение, 1985

Я познаю мир. Игрушки: Детская энциклопедия. /Сост.Н.Г. Юрина. - М.: АСТ, 1998

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ЛЕПКА»

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Лепка» разработана на основе федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства с учетом рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации примерных программ учебных предметов.

Программа предмета «Лепка» входит в обязательную часть предметной области «Художественное творчество» учебного плана ДПОП «Живопись».

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

Предмет «Лепка» взаимосвязан с предметами обязательной части ДПОП «Живопись» – «Основы изобразительной грамоты», «Прикладное творчество»; они дополняют и обогащают друг друга.

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

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

Срок реализации предмета

Срок освоения программы учебного предмета «Лепка» составляет 3 года (с 1-го по 3-й класс).

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Лепка» составляет 294 часа. Из них 196 часов – аудиторные занятия. Самостоятельной работе отводится 98 часов.

Объем недельной учебной нагрузки составляет 2 часа, самостоятельной работы – 1 час.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации			Всего часов
Классы	1	2	3	
Аудиторные занятия (в часах)	64	66	66	196
Самостоятельная работа (в часах)	32	33	33	98
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	96	99	99	294
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет	Зачет	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по учебному предмету проводятся в мелкогрупповой форме (от 4-10 человек).

Цели и задачи учебного предмета

Цели учебного предмета:

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

- формирование комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы ДПОП «Живопись».

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.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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.

Учебно-тематический план
1 класс. Первый год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	96	32	64
Материалы и инструменты			
1. Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и химические свойства материалов	3	1	2
2. Выполнение несложной композиции из простых элементов по шаблону: «Новогодний носок», «Колпак волшебника», «Пластилиновая мозаика»	6	2	4
3. Выполнение композиции из сплющенных шариков: «Бабочки», «Рыбка»	3	1	2

4. Выполнение плоской композиции из жгутиков: «Барашек», «Дерево», «Букет цветов»	6	2	4
5. Применение в композиции нескольких элементов. Композиция «Часы», «Домик», «Машинка»	6	2	4
Пластилиновая живопись			
1. Локальный цвет и его оттенки. Получение оттенков цвета посредством смешивания пластилина Работа по шаблону. Осенние листья, бабочка и др.	3	1	2
2. Закрепление техники «Пластилиновая живопись». «Мое любимое животное», «Игрушка»	3	1	2
3. Выполнение творческой работы в технике «Пластилиновая живопись». «Космос», «Летний луг»	3	1	2
4. Применение техники «Пластилиновая живопись» в конкретном изделии. «Карандашница», «Декорированная вазочка»	6	2	4
Пластилиновая аппликация			
1. Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация». Композиция: «Посудная полка», «Аквариум»	6	2	4
2. «Пластилиновый алфавит». Выполнение силуэтов букв с декорированием приплюснутыми кружочками, жгутами и т.д.	3	1	2
3. Использование пластилиновой аппликации и процарапывания в творческой работе «Снежинка»	3	1	2
4. Выполнение многослойной композиции: «Пирожное», «Торт»	3	1	2
Пластические фактуры			
1. Знакомство с фактурами. Способы выполнения различных фактур	3	1	2
2. Выполнение композиции «Лоскутное одеяло» в рамках тем: «Бабушкин сундучок», «Швейная фантазия», «Канцелярский мир» и др.	3	1	2
3. Соединение пластилиновых фактур и природных форм (семечки, крупы, макаронные изделия и др.). «Платье для куклы», «Карнавальный костюм», «Театральный (цирковой) занавес»	3	1	2
4. Интерпретация природных фактур. Применение знаний в творческой композиции «Зоопарк», «Домашние животные»	6	2	4
Полуобъемные изображения			
1. Знакомство с выполнением невысокого рельефного изображения. Композиция «Репка», «Свекла», «Морковь», «Яблоко», «Ягоды» и др.	3	1	2
2. Закрепление умения набирать полуобъемную массу изображения. Композиция «Божья коровка», «Жуки», «Кит»	3	1	2
3. Выполнение тематической композиции: «Праздник», «Новый год», «Рождество»	6	2	4
4. Создание сложной формы предмета с последующим декорированием. «Печатный пряник», «Жаворонки» и др.	6	2	4
Объемные формы			
1. Лепка геометрических форм. Выполнение задания: «Робот», «Ракета», «Трансформер (бакуган)»	3	1	2
2. Закрепление навыков работы с объемными формами. Выполнение композиции «Новогодняя елка»	3	1	2
3. Изготовление игрушек из пластилина и природных материалов: «Ежик», «Лесовик», «Пугало огородное» и др.	6	2	4

2 класс. Второй год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	99	33	66
Соленое тесто			
1. Вводный урок. Знакомство с техникой «соленое тесто». Физические и химические свойства материалов. Инструменты и материалы	3	1	2
2. Полуобъемная композиция «Цирк» в технике «соленое тесто» с применением гуаши	6	2	4
3. «Театральная кукла»	6	2	4
Пластилиновая композиция			
1. «Изразец»	3	1	2
2. Коллективная работа «Русская печка», «Очаг», «Камин»	6	2	4
3. Изготовление магнита на тему: «Времена года»	6	2	4
Фактуры в пластилиновой композиции			
1. Изготовление «фактурных валиков» для дальнейшего использования в композициях	3	1	2
2. Композиция «Замороженное оконце»	3	1	2
3. Дальнейшее знакомство с фактурами, текстурами. Способы выполнения различных фактур, текстур	3	1	2
4. Творческая работа «Пенек с грибами»	6	2	4
5. «Морские камешки»	3	1	2
Коллаж			
1. Коллаж «Морские сокровища»	3	1	2
2. Декоративное панно «Слово-образ»	6	2	4
3. Декоративное панно «Русская народная сказка» (коллективная творческая работа)	9	3	6
Композиция из пластилина и декоративных материалов			
1. Композиция с использованием ниток, пластиковых трубочек, декоративных булавок, лент, кружев и др. в творческой работе «Паук с паутиной», «Муравейник»	6	2	4
2. Изделие «Волшебное зеркало» с применением пластилиновой живописи, декоративных материалов, фольги	3	1	2
Объемные формы			
1. Объемная композиция на тему: «Овощная семейка»	6	2	4
2. Объемная лепка на тему: «Домашние животные», «Кошки», «Животные Севера и Юга»	6	2	4
3. Знакомство с каркасом. Выполнение пластилиновой модели человека	3	1	2
4. Коллективная творческая работа «Ноев ковчег»	9	3	6

3 класс. Третий год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	99	33	66
Полимерная глина			
1. Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и химические свойства материалов. Знакомство с техникой лепки из полимерной глины. Выполнение простейших форм для бижутерии (бусины, кольца, кубики, плоские формы – колокольчик, бабочка и др.)	3	1	2
2. Изготовление украшений, брелоков, шкатулки фокусника, рамочки для фото	6	2	4
3. Изготовление магнитов. Тема: продукты питания, инициалы, цветы и др.	6	2	4
Лепка из глины			
1. Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и химические свойства материалов. Знакомство с техникой лепки из глины. Изготовление декоративной тарелки	3	1	2
2. Изготовление декоративной вазочки, сосуда с росписью	6	2	4
3. Изготовление традиционной игрушки из глины с росписью: «Козлики», «Уточка», «Петушок»	6	2	4
4. Тематическое панно с подвесками «Кот на крыше», «Ярмарка», «Рождество»	6	2	4
Пластилиновая композиция			
1. Тематический натюрморт из нескольких предметов	3	1	2
2. Композиция-панорама «Замок. Рыцарский турнир»	9	3	6
Объемные формы			
1. «Геометрическая пирамидка». Изучение и изготовление геометрических тел (конус, цилиндр, куб, шар, пирамида)	3	1	2
2. «Шахматное королевство»	6	2	4
3. Лепка с натуры. Использование чучел птиц и животных	6	2	4
4. Творческая работа «Басни», «Птичий двор»	9	3	6
5. Работа с каркасом. «Динозавр», «Лошадка», «Ослик», «Обезьяна», «Жираф»	6	2	4
6. Человек. Фигура в движении: «Спорт», «На катке», «Танец» и др.	6	2	4
7. Человек и животное. «Хозяин и его животное», «Охота», «Цирк»	6	2	4
8. Коллективная работа: «Пираты», «Каникулы», «Путешествие во времени», «Виртуальный мир» и др.	9	3	6

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 класс. Первый год обучения

Материалы и инструменты

1. Инструменты и материалы. Физические свойства материалов

Предмет «Лепка». 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.

2. Выполнение несложной композиции из простых элементов по шаблону: «Новогодний носок», «Колпак волшебника», «Пластилиновая мозаика»

Знакомство с выразительными средствами предмета «Лепка». Выполнение предварительных упражнений на изготовление простых элементов: жгут, шарик, пластина, колбаска, сплющенный шарик и др. Формирование умения комбинировать простые формы в изделии. Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок несложных орнаментов из простых элементов.

3. Выполнение композиции из сплющенных 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».

4. 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.

5. Применение в композиции нескольких элементов

Развитие наблюдательности, образного мышления, мелкой моторики. Композиция «Часы», «Домик», «Машинка». Использование картона, цветного пластилина.

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

Пластилиновая живопись

1. Локальный цвет и его оттенки

Получение оттенков цвета посредствам смешивания пластилина. Знакомство с техникой «Пластилиновая живопись». Работа по шаблону. Осенние листья, бабочка и др. Развитие образного мышления, способность передать характер формы. Использование картона, цветного пластилина.

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

2. Закрепление техники «Пластилиновая живопись»

Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях, умение прорабатывать композицию. Композиция в материале: «Мое любимое животное», «Игрушка». Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: выполнение этюдов мягких игрушек или домашних животных.

3. Выполнение творческой работы в технике «Пластилиновая живопись»

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.

4. Применение техники «Пластилиновая живопись» в конкретном изделии

Развитие фантазии, воображения, применение полученных знаний о техниках и приемах. «Карандашница», «Декорированная вазочка». Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Пластилиновая аппликация

1. Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация»

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.

2. «Пластилиновый алфавит»

Дальнейшее формирование понятия «декоративность», развитие мелкой моторики. Выполнение силуэтов букв с декорированием приплюснутыми кружочками, жгутами и т.д. Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: работа с книгой.

3. Использование пластилиновой аппликации и процарапывания в творческой работе «Снежинка»

Формирование умения перерабатывать природные формы, развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления. Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза снежинки.

4. Выполнение многослойной композиции: «Пирожное», «Торт»

Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: разработка формы кондитерского изделия.

Пластические фактуры

1. Знакомство с фактурами

Способы выполнения различных фактур. 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.). Выполнение разного характера линий. Использование картона, цветного пластилина, мелких предметов, тканей разных фактур, природных материалов и др.

Самостоятельная работа: подбор различных приспособлений и материалов.

2. Выполнение композиции «Лоскутное одеяло» в рамках тем: «Бабушкин сундучок», «Швейная фантазия», «Канцелярский мир» 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».

3. Соединение пластилиновых фактур и природных форм

Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. «Платье для куклы», «Карнавальный костюм», «Театральный (цирковой) занавес». Использование картона, цветного пластилина, семечек, круп, макаронных изделий и др.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза платья для любимой куклы.

4. Интерпретация природных фактур

Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. Упражнения: выполнение фактуры перьев, меха, кожи животных и птиц. Применение знаний в творческой композиции «Зоопарк», «Домашние животные». 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.

Полуобъемные изображения

1. Знакомство с выполнением невысокого рельефного изображения

Формирование умения набирать массу изображения, способом отщипывания пластилина от целого куска и наклеивания на изображение-шаблон. Композиция «Репка», «Свекла», «Морковь» «Яблоко», «Ягоды», «Виноград» и др. Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок овощей, фруктов, ягод.

2. Закрепление умения набирать полуобъемную массу изображения

Дальнейшее формирование умения работать с полуобъемным изображением, дополнение композиции мелкими деталями. Композиция «Божья коровка», «Жуки», «Кит». Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.

3. Выполнение тематической композиции

Работа над сложной полуобъемной композицией: создание предварительного эскиза, поиск пластического и цветового решения, выполнение работы в материале. «Новый год», «Рождество». Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков для тематической композиции.

4. Создание сложной формы предмета с последующим декорированием

Формирование способности добиваться выразительности образа, развитие фантазии, воображения. «Печатный пряник», «Жаворонки» и др. Использование картона, цветного пластилина, семечек, круп, макаронных изделий и др.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза тульского или орловского пряника, печенья «жаворонок».

Объемные изображения

1. Лепка геометрических форм

Знакомство с объемом, первоначальные навыки передачи объема. Упражнение на выполнение шара (глобус), куба (кубик для настольных игр), конуса (мороженое).

Выполнение задания «Робот», «Ракета», «Трансформер». Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: изображение геометрических фигур.

2. Закрепление навыков работы с объемными формами

Закрепление предыдущего материала, развитие фантазии, воображения. Выполнение композиции «Новогодняя елка». Использование картона, цветного пластилина, бусин, лент, пайеток.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза новогодней елки.

3. Изготовление игрушек из пластилина и природных материалов (каштаны, шишки, желуди, ореховая и яичная скорлупа, ракушки)

Формирование навыков моделирования, развитие воображения, фантазии. Применение пластилина как соединительного материала. «Ежик», «Лесовик», «Пугало огородное» и др. Использование картона, цветного пластилина. *Самостоятельная работа:* выполнение эскизов игрушек из природных материалов.

2 класс. Второй год обучения

Соленое тесто

1. Вводный урок. Знакомство с техникой «соленое тесто»

Физические и химические свойства материалов. Инструменты и материалы. 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.

2. 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».

3. «Театральная кукла»

Формирование умения лепить образ куклы – персонажа любой сказки для детского пальчикового театра. Изготовление кукол для пальчикового театра. Использование муки, воды, соли (для головки), тканей, лент, пуговиц (для костюма).

Самостоятельная работа: выполнение эскиза будущей куклы.

Пластилиновая композиция

1. «Изразец»

Знакомство с русскими изразцами. Формирование навыка стилизации природных форм в орнамент. Изготовление плакетки для изразца, нанесение орнамента. Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала по теме «Орнамент».

2. Коллективная работа «Русская печка», «Очаг», «Камин»

Формирование навыков работы над коллективным заданием. Выполнение плоскостной композиции из фрагментов изразцов, выполненных на предыдущем уроке. Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала по заданной теме.

3. 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.

Фактуры в пластилиновой композиции

1. Изготовление «фактурных валиков» для дальнейшего использования в пластилиновых композициях

Формирование пространственного мышления, творческого воображения. Технология изготовления фактурного валика, знакомство со способом работы. Использование цилиндрических форм (основа для валика), цветного пластилина, клея.

Самостоятельная работа: изготовление собственных валиков, выполнение разнообразных фактур.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. «Морские камешки»

Формирование умения передавать характер предметов и поверхностей, их пластическое решение, развитие фантазии. Использование цветного пластилина.

Самостоятельная работа: лепка различных камешков.

Коллаж

1. 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.

2. 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.

3. 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.

Композиция из пластилина и декоративных материалов

1. «Муравейник», «Паутинка с паучком»

Выполнение композиции с использованием ниток, пластиковых трубочек, декоративных булавок, лент, кружева и др. материалов для рукоделия. 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.

2. «Волшебное зеркало»

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.

Объемные формы

1. Объемная композиция на тему: «Овощная семейка»

Развитие наблюдательности, умения найти и подчеркнуть в натуре характерные особенности. Передача характера натуры. Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок овощей и фруктов с натуры.

2. Объемная лепка на тему: «Домашние животные», «Животные Севера и Юга», «Кошки»

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.

3. 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.

4. Коллективная творческая работа «Ноев ковчег»

Передача взаимоотношений персонажей пластическими средствами, закрепление знаний, умений, полученных за два года обучения по программе.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза композиции «Ноев ковчег», поиск образов персонажей композиции.

3 класс. Третий год обучения

Полимерная глина

1. Полимерная глина. Вводный урок

Инструменты и материалы. Физические и химические свойства материалов. Знакомство с техникой лепки из полимерной глины. Выполнение простейших форм для бижутерии (бусины, кольца, кубики, плоские формы – колокольчики, бабочки и др.). Формирование художественного вкуса, умения грамотно подбирать цвета.

Самостоятельная работа: выполнение несложного украшения из бусин.

2. Изготовление украшений

Закрепление полученных навыков выполнения сувениров: брелоков, шкатулки, рамочки для фото. Формирование понятия гармонии, гармоничное сочетание цветов.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов изделий.

3. Изготовление магнитов

Применение полученных знаний в изготовлении сувениров, например, магнитов. Формирование понятия о декоративности, выразительности образа.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов изделий.

Лепка из глины

1. Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и химические свойства материалов

Знакомство с техникой лепки из глины.

Изготовление декоративной тарелки с последующей росписью гуашью.

Дальнейшее формирование понятия орнамент, грамотный подбор цветовой гаммы.

Самостоятельная работа: работа с литературой, подбор иллюстративного материала.

2. Декоративная вазочка

Изготовление декоративной вазочки, сосуда с росписью.

Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, умение передавать пластику объемных форм средствами лепки.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок посуды.

3. Глиняная игрушка

Изготовление традиционной игрушки из глины с росписью: козлики, уточка, петушок. Развитие наблюдательности, умения подмечать характерные и выразительные особенности игрушки. Выполнение пластического решения с учетом кругового объема.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза глиняной игрушки.

4. Выполнение тематической композиции. Панно «Кот на крыше», «Ярмарка», «Рождество»

Дальнейшее формирование понятия о декоративности, выразительности образа.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов к тематической композиции.

Пластилиновая композиция

1. Натюрморт

Выполнение тематического натюрморта из нескольких предметов. Передача основных пропорций и характера предметов. Работа с натуры. Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов натюрмортов.

2. Композиция-панорама «Рыцарский турнир», «Бал»

Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, первоначальные навыки передачи движения. Использование картона, цветного пластилина.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

Объемные формы

1. «Геометрическая пирамидка»

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.

2. Творческая работа «Басни», «Птичий двор»

Дальнейшее формирование понятия о декоративности, выразительности образа.

Самостоятельная работа: зарисовки птиц и животных.

3. Работа с каркасом

Знакомство с каркасом. Технические особенности изготовления объемной фигуры с каркасом. Выполнение композиции. Животные: «Динозавр», «Лошадка», «Ослик», «Обезьяна», «Жираф».

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

4. Человек

Дальнейшее формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, передачи движения. Выполнение фигуры в движении: «Спорт», «На катке», «Танец» и др.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

5. 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.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «Лепка», который определяется формированием комплекса 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.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию.

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во втором, четвертом, шестом полугодиях в счет аудиторного времени, 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 при собеседовании, обсуждении, решении тематических кроссвордов, тестировании.

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.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

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

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся программой применяются 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 уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы является залогом ее продуктивности. Создание творческой атмосферы 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.

На уроках лепки используется большое количество разнообразных средств обучения:

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

- аудиовизуальные – слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи;

- 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.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском кружке. - М.: «Агар», 1998

Бабанский Ю.А. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в учебно-воспитательном процессе. – М.:, 1982

Белашов А.М. Как рисовать животных. - М.: «Юный художник», 2002

Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М.: Владос, 2004

Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. - М.: Просвещение, 1979

Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское отделение, 1975

Бурдейный М.А. Искусство керамики. - М.: Профиздат, 2005

Буткевич Л.М. История орнамента. - М.: Владос, 2003

Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 1 век до н.э. - 8 в. н.э. - М.: Искусство, 1977

Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. – М.: «Сварог и К», 1999

Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982

Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков. - М.: «Владос», 2004

Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное пособие. – М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004

Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. - М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004

Керамика Абрамцева. Под ред. О.И. Арзуманова, В.А. Любартович, М.В. Нащокина. - М.: Изд-во «Жираф», 2000

Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. - М.: «Владос», 2002

Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. - М.: Просвещение, 1985

Кузин В.С. Изобразительное искусство и основы его преподавания в школе. Издание 3-е. – М.: «Агар», 1998

Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.: Владос, 2004

Лукич Г. Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: Высшая школа, 1979

Малолетков В.А. Керамика. В 2-х частях. - М.: «Юный художник», 2000

Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. - М.: «Искусство в школе», 1995

Моделирование фигуры человека. Анатомический справочник. /Пер. с англ. П.А.Самсонова - Минск, 2003

Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.: Просвещение, 1980

Русская народная игрушка. Академия педагогических наук СССР. – М: Внешторгиздат, 1980

Русские художественные промыслы. /Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. - М.: «Знание», 1984

Скульптура. История искусства для детей. Под ред. Е.Н. Евстратовой. - М.: «Росмэн», 2002

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – М.: «Академия», 1999

Федотов Г. Я. Глина и керамика. - М.: Эксмо-Пресс, 2002

Федотов Г. Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. М.: Аст-Пресс, 1997

Федотов Г. Я. Русская печь. - М.: Эксмо, 2003

Фокина Л. В. Орнамент. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2000

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«РИСУНОК»

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства с учетом рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации примерных программ учебных предметов.

Программа предмета «Рисунок» входит в обязательную часть предметной области «Художественное творчество» учебного плана ДПОП «Живопись».

Рисунок – основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом.

Предмет «Рисунок» взаимосвязан с предметами обязательной части ДПОП «Живопись» – «Основы изобразительной грамоты», «Живопись», «Композиция станковая»; они дополняют и обогащают друг друга.

Учебный предмет «Рисунок» – это определенная система обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения.

Срок реализации предмета

Срок освоения программы учебного предмета «Рисунок» составляет 5 (6) лет (с 4-8 (9) класс).

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, срок обучения может быть увеличен на один год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Рисунок» составляет 891 час. Из них: 495 часов – аудиторные занятия, 396 часов – самостоятельная работа.

Объем недельной учебной нагрузки во всех классах составляет 3 часа.

Самостоятельной работе в 4-6 классе отводится 2 часа в неделю, в 7-8 (9) классе – 3 часа в неделю.

Сведения о затратах учебного времени

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">Распределение по годам обучения</td></tr>
<tr><td>Классы</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Продолжительность учебных занятий (в неделях)</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td></tr>
<tr><td>Количество часов аудиторных занятий (в неделю)</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Количество часов аудиторных занятий в год</td><td>99</td><td>99</td><td>99</td><td>99</td><td>99</td><td>99</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Общее количество часов аудиторных занятий</td><td colspan="5">495</td><td>99</td></tr>
<tr><td colspan="6">594</td></tr>
<tr><td>Количество часов самостоятельной работы в неделю</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Количество часов самостоятельной работы в год</td><td>66</td><td>66</td><td>66</td><td>99</td><td>99</td><td>99</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Общее количество часов самостоятельной работы</td><td colspan="5">396</td><td>99</td></tr>
<tr><td colspan="6">495</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Общее максимальное количество часов на весь период обучения</td><td colspan="5">891</td><td>198</td></tr>
<tr><td colspan="6">1089</td></tr>
</table>

Форма проведения учебных занятий

Занятия по учебному предмету проводятся в мелкогрупповой форме (от 4-10 человек).

Цели и задачи учебного предмета

Цели учебного предмета:

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету;

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

Задачи учебного предмета:

- 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.

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 натуры. 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 натуры. 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 обучающие приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: от общего к частному и от частного к обогащенному общему. На завершающем этапе обучения происходит ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного и тонального рисования головы человека. Значительно расширяются и усложняются композиционные, пространственные и тональные задачи в рисовании натюрмортов и интерьеров. Последний год обучения включает задания, ориентированные на подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Учебно-тематический план

4 класс. Первый год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Технические приемы в освоении учебного рисунка			
1. Вводная беседа о рисунке. Организация работы	1	-	1
2. Графические изобразительные средства	29	12	17
3. Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия	30	12	18
4. Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорция. Силуэт	15	6	9
5. Зарисовка чучела птицы	5	2	3
Итого:	80	32	48
II полугодие			
Линейный рисунок			
1. Зарисовки фигуры человека	5	2	3
Законы перспективы. Светотень			
1. Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная перспектива	5	2	3
2. Светотеневая зарисовка простых по форме предметов	10	4	6
3. Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной окрашенности	10	4	6
Живописный рисунок. Фактура и материальность			
1. Тональная зарисовка чучела животного (мягкий материал)	5	2	3
2. Зарисовка мягкой игрушки	5	2	3
Тональный длительный рисунок			
1. Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах	10	4	6
2. Зарисовки по памяти предметов предыдущего задания	5	2	3
3. Натюрморт из двух предметов быта светлых по тону на сером фоне	15	6	9
4. Натюрморт из двух предметов быта	14	6	8
5. Контрольный урок	1	-	1
Итого:	85	34	51
Всего за год:	165	66	99

5 класс. Второй год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами			
1. Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне	15	6	9
Законы перспективы. Светотень			
1. Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе	10	4	6
2. Зарисовки каркасных проволочных моделей в перспективе	10	4	6
3. Рисунок гипсового геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар)	15	6	9
4. Зарисовки предметов, подобных телам вращения, с натуры и по памяти	10	4	6
5. Рисунок гипсового куба	10	4	6
6. Зарисовки предметов быта имеющих призматическую форму с натуры и по памяти	10	4	6
Итого:	80	32	48
II полугодие			
Линейный рисунок			
1. Наброски фигуры человека	5	2	3
Живописный рисунок. Фактура и материальность			
1. Зарисовки чучела птицы	10	4	6
2. Зарисовки предметов, различных по материалу	10	4	6
Тональный длительный рисунок			
1. Натюрморт из двух предметов быта призматической формы	20	8	12
2. Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы	20	8	12
3. Натюрморт из предметов простой формы разных по тону и материалу	19	8	11
4. Контрольный урок	1	-	1
Итого:	85	34	51
Всего за год:	165	66	99

6 класс. Третий год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами			
1. Тематический натюрморт «Осенний»	21	9	12
Линейно-конструктивный рисунок			
1. Натюрморт из гипсовых геометрических тел	15	6	9
2. Сквозной рисунок предметов комбинированной формы	15	6	9
3. Зарисовки отдельных предметов комбинированной формы с натуры и по памяти	8	2	6
Тональный длительный рисунок			
1. Натюрморт из предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных на уровне глаз учащихся	21	9	12
Итого:	80	32	48
II полугодие			
Линейно-конструктивный рисунок			
1. Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа	15	6	9
2. Рисунок чучела птицы	8	2	6
Тональный длительный рисунок			
1. Натюрморт с чучелом птицы	21	9	12
2. Натюрморт из двух предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных ниже уровня глаз учащихся	21	9	12
3. Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы разных по тону.	19	8	11
4. Контрольный урок	1	-	1
Итого:	85	34	51
Всего за год:	165	66	99

7 класс. Четвертый год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Тональный длительный рисунок			
1. Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел	24	12	12
2. Рисунок однотонной драпировки с простыми складками	18	9	9
3. Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со складками	24	12	12
Живописный рисунок. Фактура и материальность			
1. Натюрморт с металлической и стеклянной посудой	24	12	12
Линейный рисунок			
1. Зарисовки фигуры человека в движении	6	3	3
Итого:	96	48	48
II полугодие			
Законы перспективы. Светотень			
1. Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Построения окружности в пространстве	12	6	6
2. Зарисовки предметов быта (кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении	12	6	6
3. Наброски по памяти отдельных предметов	6	3	3
Тональный длительный рисунок			
1. Рисунок гипсового шара	12	6	6
2. Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и драпировкой	24	12	12
Линейно-конструктивный рисунок			
1. Натюрморт в интерьере с масштабным предметом	18	9	9
2. Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками	18	9	9
Итого:	102	51	51
Всего за год:	198	99	99

8 класс. Пятый год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Тональный длительный рисунок			
1. Натюрморт из трех-четырех гипсовых геометрических тел	18	9	9
2. Рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете	18	9	9
3. Натюрморт из двух-трех предметов быта и гипсового орнамента высокого рельефа и драпировки со складками	24	12	12
Линейно-конструктивный рисунок			
1. Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью	18	9	9
2. Зарисовка головы человека (обрубовка)	18	9	9
Итого:	96	48	48
II полугодие			
Фактура и материальность в учебном рисунке			
1. Натюрморт из предметов с различной фактурой и материальностью и четким композиционным центром	30	15	15
2. Рисунок фигуры человека в интерьере	12	6	6
Создание художественного образа графическими средствами			
1. Тематический натюрморт «Мир старых вещей»	30	15	15
Тональный длительный рисунок			
1. Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками (итоговая работа)	29	15	14
2. Контрольный урок	1	-	1
Итого:	102	51	51
Всего за год:	198	99	99

9 класс. Шестой год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Линейно-конструктивный рисунок			
1. Натюрморт из четырех-пяти предметов (гипсовые геометрические тела и предметы быта)	24	12	12
2. Рисунок капители	24	12	12
3. Рисунок гипсовой головы (обрубовка) в двух поворотах	24	12	12
4. Рисунок гипсовых частей лица (нос, губы, глаз)	24	12	12
Итого:	96	48	48
II полугодие			
Тональный длительный рисунок			
1. Рисунок черепа человека	12	6	6
2. Рисунок гипсовой головы (обрубовка) с поворотом в три четверти	18	9	9
3. Рисунок античной гипсовой головы	30	15	15
Создание художественного образа графическими средствами			
1. Тематический натюрморт с атрибутами искусства	42	21	21
Итого:	102	51	51
Всего за год:	198	99	99

Содержание разделов и тем. Годовые требования

4 класс. Первый год обучения

I полугодие

Технические приемы в освоении учебного рисунка

1. 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».

2. 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 два тона. Рисунок орнамента с использованием геометрических элементов (квадрат, окружность и т.д.). Закрепление навыков деление отрезков на равные части и проведения прямых и дугообразных линий. Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

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

3. 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.

4. 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, гелевая ручка.

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов простой формы.

5. 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

Линейный рисунок

1. 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.

Законы перспективы. Светотень

1. 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.

2. 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. 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.

Живописный рисунок. Фактура и материальность

1. Тональная зарисовка чучела животного (мягкий материал)

Понятие о живописном рисунке. Зарисовки чучела животного. Знакомство с приемами работы мягким материалом. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта.

Передача материальности меха. Освещение естественное. Формат А4. Материал – уголь, сангина.

Самостоятельная работа: зарисовки животных с натуры и по памяти.

2. 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.

Тональный длительный рисунок

1. 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.

2. Зарисовки по памяти предметов предыдущего задания

Зарисовка предметов, фруктов и овощей. Выявление объема предмета. Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки фруктов и овощей.

3. Натюрморт из двух предметов быта светлых по тону на сером фоне

Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта простой формы и светлых по тону на сером фоне. Особенности компоновки в листе группы предметов с учетом освещения. Тоновое решение. Передача пространства и взаимного расположения предметов на плоскости. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов.

4. Натюрморт из двух предметов быта

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

5. Контрольный урок

5 класс. Второй год обучения

I полугодие

Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами

1. 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.

Законы перспективы и светотень в рисунке

1. 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. 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.

3. 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.

4. Зарисовки предметов, подобных телам вращения, с натуры и по памяти

Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях. Светотеневая передача форм предметов. Тренировка зрительной памяти. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

5. 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.

6. Зарисовки предметов быта, имеющих призматическую форму 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

Линейный рисунок

1. 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.

Живописный рисунок. Фактура и материальность

1. 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.

2. Зарисовки предметов различных по материалу

Рисование простых предметов, различных по материальности, матовых и блестящих (дерево, стекло, металл и т.д.). Особенности моделирования светотенью формы предметов разных фактур. Освещение направленное. Формат А4. Материал – мягкий графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов различной материальности.

Тональный длительный рисунок

1. Натюрморта из двух предметов быта призматической формы

Рисунок натюрморта из предметов призматической формы (книги, коробки, шкатулки и т.д.), расположенных ниже уровня глаз. Возможно включение мелких предметов. Композиционное размещение, прорисовка конструкции, уточнение пропорций и перспективного построения. Тональная проработка формы предметов. Обобщение тональных отношений. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – мягкий графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные наброски.

2. Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы

Рисунок натюрморта из предметов быта различных по форме, на фоне драпировки с крупным рисунком, на уровне глаз. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта группы предметов. Освещение контрастное. Формат А3. Материал – мягкий графитный карандаш.

Самостоятельная работа: копирование рисунков ткани.

3. 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.

4. Контрольный урок

6 класс. Третий год обучения

I полугодие

Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами

1. 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 натуры. Развитие композиционного мышления, работа над эскизом. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Формат А-3 Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки овощей и фруктов.

Линейно-конструктивный рисунок

1. 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. 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.

3. Зарисовки предметов комбинированной формы с натуры и по памяти

Зарисовки отдельных предметов комбинированной формы с натуры и по памяти. Тренировка зрительной памяти. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов.

Тональный длительный рисунок

1. Натюрморт из предметов быта, расположенных на уровне глаз учащихся

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

Линейно-конструктивный рисунок

1. 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.

2. Рисунок чучела птицы

Линейно-конструктивный рисунок чучела птицы с введением легкого тона. Выявление конструктивных особенностей формы. Точность передачи характерности изображаемого предмета. Фон светлый. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц.

Тональный длительный рисунок

1. 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.

2. Натюрморт из крупных предметов быта

Тональный рисунок натюрморта из крупных предметов быта, расположенных ниже уровня глаз (на полу). Предметы натюрморта контрастны по тону и размеру. Особенности передачи перспективного сокращения (ракурса). Выделение композиционного центра. Выявление больших тональных отношений. Передача объема предметов и пространства в натюрморте. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

3. Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы, различных по тону

Закрепление всего материала, пройденного в 6 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.

4. Контрольный урок

7 класс. Четвертый год обучения

I полугодие

Тональный длительный рисунок

1. 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 шестом 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.

2. 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.

3. 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.

Живописный рисунок. Фактура и материальность

1. Натюрморт с металлической и стеклянной посудой

Натюрморт с предметами разной материальности из металла и стекла. Характерные особенности передачи материальности металла и стекла графическими средствами. Грамотная компоновка в листе. Передача больших тональных отношений. Цельность изображения натюрморта. Фон нейтральный. Освещение четко направленное. Формат А2 Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки металлических и стеклянных предметов.

Линейный рисунок

1. 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

Законы перспективы. Светотень

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

Линейный рисунок окружности в перспективе (вертикальная плоскость). Точное построение окружности с учетом перспективного сокращения. Передача выразительности линий в пространстве. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок цилиндра в горизонтальном

положении с введением легкого тона, с сохранением линий построения, без фона, с прокладкой тона в собственных и падающих тенях. Освещение верхнее, боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

2. Зарисовки предметов быта в горизонтальном положении

Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок предметов быта цилиндрической формы (ведро, кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении с введением легкого тона. Закрепление материала предыдущего задания на примере предметов быта. Построение предметов с учетом пропорций, линейной и воздушной перспективы. Освещение верхнее, боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски предметов быта.

3. Наброски по памяти отдельных предметов быта

Наброски отдельных предметов быта из предыдущего задания по памяти Развитие зрительной памяти и выработка глазомера. Закрепление навыков рисования окружности в перспективе. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки групп предметов.

Тональный длительный рисунок

1. Рисунок гипсового шара

Тональный рисунок гипсового шара на нейтральном фоне. Композиция листа. Выявление объема, с точной передачей светотеневых градаций (от блика до падающей тени), применение штриха по форме. Освещение верхнее, контрастное. Формат А-3, Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки фруктов и овощей.

2. Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и драпировкой

Закрепление материала предыдущих заданий. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Последовательность ведения рисунка, выполнение эскизов, перевод на формат. Передача больших тональных отношений. Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. Цельность изображения натюрморта. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

Линейно-конструктивный рисунок

1. 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.

2. Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками

Закрепление всего материала, пройденного в процессе обучения. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом освещения. Владение приемами рисунка, умение пользоваться графическими средствами. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

8 класс. Пятый год обучения

I полугодие

Тональный длительный рисунок

1. Натюрморт из трех-четырех гипсовых геометрических тел

Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в процессе обучения. Компоновка изображения предметов в листе, выбор формата. Применение в рисунке основных правил перспективы. Грамотная постановка предметов на плоскости. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон серый. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

2. Рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете

Тональный рисунок светлой драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете (цилиндр, шар). Передача зависимости характера складок от особенности формы предмета. Выявление основных пропорций складок и их конструкций. Передача объема и пространства с помощью светотени. Более глубокое изучение закономерностей образования складок, закрепление знаний, полученных в седьмом классе. Освещение направленное. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

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

3. Натюрморт из предметов быта и гипсового орнамента высокого рельефа с драпировкой

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.

Линейно-конструктивный рисунок

1. Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью

Рисование фрагмента интерьера с архитектурной деталью (окно, дверь и т.д.) с выраженным смысловым и композиционным центром. Развитие объемно-пространственного мышления, углубление знаний по практическому применения закономерностей перспективы. Построение интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы, передача глубокого пространства, величины и пропорций предметов в интерьере, их пространственная связь. Компоновка изображения в листе, выбор формата. Материал – графитный и цветной карандаш, маркер.

Самостоятельная работа: зарисовки интерьера.

2. Зарисовка головы человека (обрубовка)

Ознакомление с основными пропорциями, правилами и особенностями линейно-конструктивного рисования головы человека, на примере гипсовой обрубовки. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: конструктивный рисунок обрубовки по памяти.

II полугодие

Живописный рисунок. Фактура и материальность

1. Натюрморт из предметов с разной фактурой и материальностью и четким композиционным центром

Рисунок натюрморта повышенной сложности из предметов быта (стекло, металл, керамика, дерево и т.д.).

Реализация накопленного опыта за предшествующий период обучения. Демонстрация навыков в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы и планов, на которых они расположены. Передача материальности предметов с соблюдением общего тона. Четкость в последовательности выполнения работы. Формат А3. Материал по выбору.

Самостоятельная работа: наброски различными художественными материалами.

2. Зарисовка фигуры человека в интерьере

Зарисовки фигуры человека в интерьере, с передачей его рода деятельности. Раскрытие образа человека через тематическую постановку. Передача пропорций человеческой фигуры, выявление самого характерного, взаимосвязи фигуры с интерьером. Совершенствование навыков работы мягкими материалами. Формат по выбору.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека в движении.

Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами

1. Тематический натюрморт «Мир старых вещей»

Последовательность ведения рисунка, выполнение эскизов, поиск пластической идеи будущей работы. Перевод эскиза на формат. Расширение композиционных понятий. Владение приемами рисунка, умение профессионально пользоваться графическими средствами. Выразительное решение постановки с передачей ее эмоционального состояния. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: выполнение копий с работ старых мастеров.

Тональный длительный рисунок

1. Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками

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

2. Контрольный урок

8 класс. Шестой год обучения

I полугодие

Линейно-конструктивный рисунок

1. Натюрморт из четырех-пяти предметов (гипсовые геометрические тела и предметы быта)

Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в процессе обучения. Компоновка изображения предметов в листе, выбор формата. Применение в рисунке основных правил перспективы. Грамотная постановка предметов на плоскости. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон серый. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

2. Рисунок капители

Рисование капители с разных точек зрения. Компоновка изображения предмета в листе. Крепкое конструктивное построение, с легкой прокладкой тона. Освещение направленное. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: выполнение копий с работ старых мастеров.

3. Рисунок гипсовой головы (обрубовка) в двух поворотах

Рисование гипсовой головы (обрубовка) в двух поворотах. Закрепление навыков в изображении конструктивной основы головы человека, ее симметричной формы и частей с

учетом перспективы. Модель выше уровня глаз. Фон светло серый. Освещение боковое, средней интенсивности. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: конструктивный рисунок обрубовки по памяти.

4. Рисунок гипсовых частей лица

Рисование гипсовых частей лица (нос, глаза и т.д.) на уровне глаз рисующего. Знакомство с особенностями конструкции частей лица (призматический характер носа, шарообразность глазного яблока). Фон светло серый. Освещение направленное, выявляющее форму детали. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: рисование автопортрета.

II полугодие

Тональный длительный рисунок

1. Рисунок черепа человека

Рисование черепа человека в разных поворотах на уровне глаз. Пластические особенности черепа. Перспектива и трехмерность черепа, конструктивные особенности. Плоскость лицевая и боковая. Пропорции и симметричность. Компоновка изображения в листе. Формат А-3. Материал – графитный.

Самостоятельная работа: зарисовки портретов.

2. Рисунок головы человека (обрубовка)

Рисование головы человека (обрубовка) в повороте 3/4. Изображение конструктивной основы головы человека, ее симметричной формы и частей с учетом перспективы, передача объема посредством светотени. Модель выше уровня глаз. Фон светло серый. Освещение боковое, средней интенсивности. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: конструктивный рисунок обрубовки по памяти.

3. Рисунок античной гипсовой головы

Выполнение набросков гипсовой головы с различных точек зрения в процессе выполнения основного задания. Пластические особенности головы. Перспектива и трехмерность головы, конструктивные особенности. Плоскость лицевая и боковая. Пропорции и симметричность. Передача характерных особенностей модели посредством светотени. Построение в соответствии с основными этапами ведения рисунка. Компоновка изображения в листе. Формат А3. Материал – графитный.

Самостоятельная работа: зарисовки головы человека в различных положениях.

Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами

1. Тематический натюрморт с атрибутами искусства

Рисование сложного натюрморта из предметов комбинированной формы из различного материала в разных положениях (гипсовая маска, античная голова-бюст, капитель; кисти, палитра, драпировка со складками и т.д.). Передача в законченном тональном рисунке сложной группы предметов в пространстве. Проверка и закрепление знаний, умений и навыков, полученных за предыдущие годы обучения: в композиции рисунка натюрморта, в правильном и свободном построении, в тональном решении предметов, в передаче пространства, линейной и воздушной перспективы.

3. 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.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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 преподавателем.

Виды и формы промежуточной аттестации:

- контрольный урок-просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

- экзамен-творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

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

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («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.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

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:

1. Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.
2. Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.
3. Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.
4. Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

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.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Рисунок. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003

Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963

Барышников А.П. Перспектива. - М., 1955

Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. - М.: «Владос», 2008

Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. - М.: «Владос», 2005

Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. - М.: «Владос», 2004

Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. - М.: «Владос», 2006

Ватагин В. Изображение животных. - М., 1957

Дейнека А. Учитесь рисовать. - М., 1961

Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Эксмо, 2010

Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Б. Лушников, В. Перцов. - М.: «Владос», 2006

Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учеб. пособие. - М.: Просвещение, 1986

Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ авт.-сост. В. Надеждина. - Минск: Харвест, 2010

Рисунок. Учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов. Под ред. А. Серова. - М: Просвещение, 1975

Ростовцев Н. Учебный рисунок: Учеб. для учащихся педучилищ по спец. 2003 «Преподавание черчения и изобразит. искусства». 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1985

Соловьева Б. Искусство рисунка. - Л.: Искусство, 1989

Учебный рисунок: Учеб. пособие / Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Акад. художеств СССР. Под ред. В. Королева. - М.: Изобразительное искусство, 1981

Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. - М.: Педагогика, 2002

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

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ЖИВОПИСЬ»

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства с учетом рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации примерных программ учебных предметов.

Программа предмета «Живопись» входит в обязательную часть предметной области «Художественное творчество» учебного плана ДПОП «Живопись».

Предмет «Живопись» тесно взаимосвязан с предметами обязательной части ДПОП – «Рисунок», «Пленэр», «Композиция станковая»; они дополняют и обогащают друг друга. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие 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.

Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в программе отводится цветовым гармониям. Затем следуют темы «Фигура человека», «Гризайль», в старших классах – «Интерьер». Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем, содержание которых усложняется с каждым годом обучения.

Срок реализации предмета

Срок освоения программы учебного предмета «Живопись» составляет 5 (6) лет (с 4-8 (9) класс).

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, срок обучения может быть увеличен на один год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 957 часов. Из них: 561 час – аудиторные занятия, 396 часов – самостоятельная работа.

Объем недельной учебной нагрузки составляет в 4-6 классе 3 часа, в 7-8 классе – 4 часа, в 9 классе – 3 часа. Самостоятельной работе в 4-6 классе отводится 2 часа в неделю, в 7-8 (9) классе – 3 часа в неделю.

Сведения о затратах учебного времени

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">Распределение по годам обучения</td></tr>
<tr><td>Классы</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Продолжительность учебных занятий (в неделях)</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td></tr>
<tr><td>Количество часов аудиторных занятий (в неделю)</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Количество часов аудиторных занятий в год</td><td>99</td><td>99</td><td>99</td><td>132</td><td>132</td><td>99</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Общее количество часов аудиторных занятий</td><td colspan="5">561</td><td>99</td></tr>
<tr><td colspan="6">660</td></tr>
<tr><td>Количество часов самостоятельной работы в неделю</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Количество часов самостоятельной работы в год</td><td>66</td><td>66</td><td>66</td><td>99</td><td>99</td><td>99</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Общее количество часов самостоятельной работы</td><td colspan="5">396</td><td>99</td></tr>
<tr><td colspan="6">495</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Общее максимальное количество часов на весь период обучения</td><td colspan="5">957</td><td>198</td></tr>
<tr><td colspan="6">1155</td></tr>
</table>

Форма проведения учебных занятий

Занятия по учебному предмету проводятся в мелкогрупповой форме (от 4-10 человек).

Цели и задачи учебного предмета

Цели учебного предмета:

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков;

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

Задачи учебного предмета:

- 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.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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 года обучения знакомят учащихся с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью. Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии.

На втором году обучения учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы.

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

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

На пятом году обучения углубляются и закрепляются знания и умения последовательно и продолжительно вести работу над постановкой. Ставятся основные задачи академической живописи: передать точные цветовые отношения, построить сложную цветовую гармонию, глубину в натюрморте, форму, объем и фактуру предметов.

К учащимся шестого года обучения предъявляются следующие основные требования:

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

Учебно-тематический план

4 класс. Первый год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1. Характеристика цвета	5	2	3
2. Характеристика цвета	5	2	3
3. Характеристика цвета. Три основных свойства цвета	5	2	3
4. Приемы работы с акварелью	5	2	3
5. Приемы работы с акварелью	5	2	3
6. Приемы работы с акварелью	10	4	6
7. Нюанс	10	4	6
8. Световой контраст (ахроматический контраст)	10	4	6
9. Цветовая гармония. Полярная гармония	5	2	3
10. Трехцветная и многоцветная гармония	10	4	6
11. Гармония по общему цветовому тону	10	4	6
12. Гармония по общему цветовому тону	10	4	6
13. Гармония по общему цветовому тону	10	4	6
14. Цветовой контраст (хроматический)	15	6	9
15. Цветовой контраст (хроматический)	15	6	9
16. Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	10	4	6
17. Гармония по общему цветовому тону	15	6	9
18. Фигура человека	10	4	6
Итого:	165	66	99

5 класс. Второй год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1. Гармония по общему цветовому тону	10	4	6
2. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах)	10	4	6
3. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах)	15	6	9
4. Гармония по насыщенности	10	4	6
5. Контрастная гармония	5	2	3
6. Световой контраст (ахроматический). Гризайль	15	6	9
7. Гармония по светлоте и насыщенности	15	6	9
8. Фигура человека	5	2	3
9. Гармония по общему цветовому тону	15	6	9
10. Гармония по насыщенности и светлоте	15	6	9
11. Гармония по общему цветовому тону	15	6	9
12. Гармония по общему цветовому тону. Нюанс	5	2	3
13. Гармония по насыщенности	15	6	9
14. Гармония по общему цветовому тону и светлоте	15	6	9
Итого:	165	66	99

6 класс. Третий год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1. Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	15	6	9
2. Гармония по общему цветовому тону и светлоте	25	10	15
3. Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	21	9	12
4. Фигура человека	4	1	3
5. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	15	6	9
6. Гармония по общему цветовому тону	20	8	12
7. Контрастная гармония на ненасыщенных цветах	25	10	15
8. Гармония по общему цветовому тону и светлоте	20	8	12
9. Гармония по светлоте	20	8	12
Итого:	165	66	99

7 класс. Четвертый год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1. Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	29	12	17
2. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	34	15	19
3. Гармония по общему цветовому тону и светлоте	34	15	19
4. Гармония по общему цветовому тону	15	6	9
5. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	34	15	19
6. Гармония по насыщенности и светлоте	35	15	20
7. Нюансная гармония	35	15	20
8. Фигура человека	15	6	9
Итого:	231	99	132

8 класс. Пятый год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1. Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности	15	6	9
2. Нюансная гармония	34	15	19
3. Гармония по насыщенности и светлоте	34	15	19
4. Интерьер	29	12	17
5. Гармония по общему цветовому тону	15	6	9
6. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	33	15	18
7. Фигура человека	15	6	9
8. Гармония по общему цветовому тону и светлоте	28	12	16
9. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	28	12	16
Итого:	231	99	132

9 класс. Шестой год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1. Многоцветная гармония	12	6	6
2. Гармония по насыщенности и светлоте	30	15	15
3. Гармония по насыщенности	12	6	6
4. Гармония по общему цветовому тону и светлоте	30	15	15
5. Фигура человека в национальном костюме	12	6	6
6. Нюансная гармония	30	15	15
7. Интерьер	24	12	12
8. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	18	9	9
9. Гармония по общему цветовому тону и светлоте	30	15	15
Итого:	198	99	99

4 класс. Первый год обучения

1. 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. 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.

3. 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».

4. Приемы работы с акварелью

Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, мазок). Этюды перьев птиц, коры деревьев и т.п. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды осенних цветов.

5. Приемы работы с акварелью

Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, по-сырому, a la prima). Этюд с палитрой художника. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды природных материалов (шишки, коряги, ракушки и т.п.)

6. Приемы работы с акварелью

Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов. Копирование

лоскутков тканей. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: тема «Морские камешки», «Мыльные пузыри».

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. Гармония по общему цветовому тону

Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы (кастрюля) с фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

13. Гармония по общему цветовому тону

Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Несложный натюрморт в теплой гамме при холодном освещении на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. 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.

5 класс. Второй год обучения

1. 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. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах)

Развитие представлений о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Этюд овощей или грибов на контрастном фоне. Использование акварели (многослойная живопись), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фруктов на контрастном фоне.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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).

7. Гармония по светлоте и насыщенности

Передача светотеневых отношений, моделировка формы предметов. Передача локального цвета предметов в многообразии цветовых оттенков с сохранением объема и связи с окружающей средой. Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и цвету при боковом освещении на светлом фоне без складок (с предварительным эскизом). Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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 хлебопекарными изделиями.

12. 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.

13. Гармония по насыщенности

Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений. Определение различия

тональных и цветовых отношений в натюрморте. Связь предметов с окружающей средой. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды предметов на контрастном фоне.

14. 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.

6 класс. Третий год обучения

1. 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. 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. 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. Фигура человека

Передача характера движения. Обобщенная передача формы цветом. Этюд фигуры человека. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в движении по представлению.

5. 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.

6. 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.

7. Контрастная гармония на ненасыщенных цветах

Цветотональные отношения. Различные приемы акварели.

Натюрморт с крупным предметом на контрастном фоне (с предварительным эскизом).

Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

8. Гармония по общему цветовому тону и светлоте

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

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства.

9. Гармония по светлоте

Последовательное ведение длительной работы. Выражение «состояния» натюрморта. Лепка формы цветом. Натюрморт в светлой тональности. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

7 класс. Четвертый год обучения

1. 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. 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.

3. Гармония по общему цветовому тону и светлоте

Последовательное ведение длительной постановки. Применение различных приемов работы с акварелью. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов, различных по материалу.

4. Гармония по общему цветовому тону

Применение на практике полученных знаний. Лепка формы цветом, передача материальности. Этюд драпировки со складками. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюд драпировки со складками.

5. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)

Передача глубины пространства. Создание нескольких эскизов с разных мест. Эскизы натюрмортов в интерьере (венский стул, виолончель, ткань со складками). Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: копирование с репродукций картин известных отечественный и зарубежных художников с подобной композицией.

6. Гармония по насыщенности и светлоте

Цветотональное решение. Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветовых пятен. Тематический натюрморт из четырех предметов, четких по цвету и различных по форме. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов.

7. Нюансная гармония

Грамотное последовательное ведение длительной постановки. Поиск интересного живописно-пластического решения. Натюрморт с чучелом птицы. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников-анималистов.

8. Фигура человека

Развитие навыков и умений рисования фигуры человека с индивидуальными особенностями. Решение формы при помощи нюансов цвета. Этюд фигуры человека в спокойной позе («За рукоделием», «За чтением» и т.п.) Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению.

8 класс. Пятый год обучения

1. Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности

Цельность, декоративность колористического решения. Передача фактуры предметов. Этюды постановок с грибами и осенними листьями. Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: копии с репродукции натюрмортов.

2. Нюансная гармония

Грамотное ведение длительной работы. Связь натюрморта с пространством интерьера. Осенний натюрморт из плодов и овощей с введением фрагмента интерьера (с предварительным эскизом) с нестандартной точки зрения. Использование акварели (техника a la prima), бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: осенний натюрморт из плодов и овощей с введением фрагмента окна.

3. 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.

4. Интерьер

Поиск интересной композиции интерьера. Передача пространства. Фрагмент интерьера класса, холла с растениями. Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: фрагмент домашнего интерьера с комнатными растениями.

5. Гармония по общему цветовому тону

Самостоятельное последовательное ведение работы. Передача материальности и характера предметов в среде. Тематические натюрморты бытового жанра. Использование акварели (техника a la prima), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды натюрморта из нескольких предметов с ярко выраженными различиями материальности.

6. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности

Грамотное построение цветовых и тональных отношений. Передача «большой формы», пространства в натюрморте. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт с введением гипсовой маски или орнамента. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды 2-3 белых предметов на различном фоне.

7. Фигура человека в театральном костюме

Выявление характерных особенностей модели. Этюды фигуры человека в контражуре.

Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.

8. Гармония по общему цветовому тону и светлоте

Сближенные отношения, цветовые нюансы. Использование в работе ограниченной палитры цветов. Натюрморт из предметов сложной формы и разной материальности, но близких по цвету. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: копии с репродукций натюрмортов.

9. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности

Поиск интересной живописно-пластической композиции. Лепка формы цветом. Передача материальности. Натюрморт из предметов различной материальности (тематический натюрморт «Игрушки»). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды игрушек с различных точек.

9 класс. Шестой год обучения

1. Многоцветная гармония

Развитие умения работы разными приемами акварели. Лепка формы букета цветом, передача фактуры материала. Этюд букета цветов в стеклянном сосуде. Использование акварели (техника a la prima), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд букета цветов в стеклянном сосуде.

2. Гармония по насыщенности и светлоте

Умение самостоятельно, последовательно вести длительную работу над натюрмортом. Лепка формы цветом, передача пространства в натюрморте. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт из предметов различной материальности и насыщенности «На пороге осени» (с предварительным эскизом). Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды на тему «Натюрморты осени», выполненные в различных акварельных техниках и при различном освещении.

3. Гармония по насыщенности

Поиск структурно-пластического решения. Передача формы и материальности. Этюды чучел животных, использование трех-четырех цветов. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: копии с репродукций картин с изображениями животных.

4. Гармония по общему цветовому тону и светлоте

Образ натюрморта. Передача цветом формы, материальности и фактуры предметов. Натюрморт с отражением предметов, стоящих на стекле (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в теплой, холодной гамме и на сближенных тонах.

5. Фигура человека в национальном костюме

Выявление индивидуальных особенностей модели. Лепка формы цветом. Этюды одноклассников. Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.

6. Нюансная гармония

Поиск интересной живописно-пластической композиции. Лепка формы цветом, передача материальности. Натюрморт с ясно выраженной тематической направленностью (театральной, музыкальной, художественной и т.д.) с нестандартной точки зрения (на полу, на высоком подиуме, на уровне глаз и т. д.) с предварительным эскизом.

Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: копия с репродукции натюрмортов-обманок (тромплеи).

7. Интерьер

Поиск интересной сюжетно-тематической композиции. Передача пространства в интерьере с фигурами человека. Интерьер класса с учащимися за работой. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: копия репродукций с картин подобных интерьеров.

8. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности

Поиск образности силуэта. Передача материальности предметов. Натюрморт в освещении против света с предметами разной материальности. Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений против света на окне.

9. Гармония по общему цветовому тону и светлоте

Самостоятельное последовательное ведение длительной работы над натюрмортом. Различные живописные приемы. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт с чучелом из 5-6 предметов и драпировками с рельефными складками в среде рассеянного освещения (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: копии с репродукций акварелей художников-анималистов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового строя;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

Требования к экзамену

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на формате А3 в течение 4 учебных часов. На первом-втором году обучения натюрморт состоит из простых по форме предметов (2-3 предмета и однотоновая драпировка), на третьем-четвертом году обучения – комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 предмета и богатые по цвету и декору драпировки).

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

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

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

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

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

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

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

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

2 год обучения

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- грамотно передавать оттенки локального цвета;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;
- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.

3 год обучения

- грамотно компоновать сложные натюрморты;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;

4 год обучения

- грамотно компоновать объекты в интерьере;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей;

5 год обучения

- передавать цельность и законченность в работе;
- строить сложные цветовые гармонии;

- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;

- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных поверхностей;

6 год обучения

- находить образное и живописно-пластическое решение постановки;

- определять колорит;

- свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды;

- свободно владеть передачей объема предметов, плановости световоздушной среды;

- свободно владеть передачей материальности различных предметов.

С учетом этих 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.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Предложенные в 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 натурного 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;
- посильное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

На уроках живописи используются 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.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974

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

Беда Г.В. Живопись. - М., 1986

Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004

Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: Просвещение, 1992

Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М., 1977

Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985

Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004

Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - СПб: Союз, 1997

Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986

Кальнинг А. К. Акварельная живопись. - М., 1968

Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992

Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО «Сфера»; «Сварог», 1996

Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. - Ростов н/Д: Феникс, 2007

Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003

Психология цвета. – Сборник, пер. с англ. - М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996

Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. - М.: Просвещение, 1975

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. - Обнинск: Титул, 1996

Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996

Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. - М.: Конец века, 1997

Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. - М.: Просвещение, 1980

Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. - АСТ, 2005

Школа изобразительного искусства в 10 выпусках. М.: Изобразительное искусство, 1986

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

Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. - М.: Рандеву - АМ, Агар, 1999

Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства с учетом рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации примерных программ учебных предметов.

Программа предмета «Композиция станковая» входит в обязательную часть предметной области «Художественное творчество» учебного плана ДПОП «Живопись», дает возможность расширить и дополнить образование детей в области изобразительного искусства.

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.

Предмет «Композиция станковая» тесно взаимосвязан с предметами обязательной части ДПОП – «Рисунок», «Живопись»; они дополняют и обогащают друг друга. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: 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 предмета

Срок освоения программы учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 (6) лет (с 4 по 8 (9) класс).

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, срок обучения может быть увеличен на один год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» составляет 924 часа. Из них: 363 часа – аудиторные занятия, 561 час – самостоятельная работа.

Объем недельной учебной нагрузки составляет в 4-7 классе 2 часа, в 8 классе – 3 часа, в 9 классе – 2 часа. Самостоятельной работе в 4-6 классе отводится 3 часа в неделю, в 7-8 (9) классе – 4 часа в неделю.

Сведения о затратах учебного времени

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">Распределение по годам обучения</td></tr>
<tr><td>Классы</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Продолжительность учебных занятий (в неделях)</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td></tr>
<tr><td>Количество часов аудиторных занятий (в неделю)</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Количество часов аудиторных занятий в год</td><td>66</td><td>66</td><td>66</td><td>66</td><td>99</td><td>66</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Общее количество часов аудиторных занятий</td><td colspan="5">363</td><td>66</td></tr>
<tr><td colspan="6">429</td></tr>
<tr><td>Количество часов самостоятельной работы в неделю</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Количество часов самостоятельной работы в год</td><td>99</td><td>99</td><td>99</td><td>132</td><td>132</td><td>132</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Общее количество часов самостоятельной работы</td><td colspan="5">561</td><td>132</td></tr>
<tr><td colspan="6">693</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Общее максимальное количество часов на весь период обучения</td><td colspan="5">924</td><td>198</td></tr>
<tr><td colspan="6">1122</td></tr>
</table>

Форма проведения учебных занятий

Занятия по учебному предмету проводятся в мелкогрупповой форме (от 4-10 человек).

Цели и задачи учебного предмета

Цели учебного предмета:

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

Задачи учебного предмета:

- 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.

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:

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

Разделы повторяются каждый год и имеют различный уровень сложности.

Учебно-тематический план
4 класс. Первый год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Основы композиции станковой			
1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	5	3	2
2. Равновесие основных элементов композиции в листе	5	3	2
Цвет в композиции станковой			
1. Основные цвета, составные и дополнительные (комплементарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета	5	3	2
2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	20	12	8
Сюжетная композиция			
1. Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	45	27	18
Итого:	80	48	32
II полугодие			
2. Ритм в композиции станковой	20	12	8
3. Композиционный центр в композиции станковой	25	15	10
4. Выразительные средства композиции станковой	40	24	16
Итого:	85	51	34
Всего за год:	165	99	66

5 класс. Второй год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Цвет в композиции станковой			
1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	40	24	16
Сюжетная композиция			
1. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	40	24	16
Итого:	80	48	32
II полугодие			
Декоративная композиция			
1. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	10	6	4
2. Трансформация и стилизация изображения	25	15	10
3. Декоративная композиция натюрморта	25	15	10
4. Стилизация изображения животных	25	15	10
Итого:	85	51	34
Всего за год:	165	99	66

6 класс. Третий год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Сюжетная композиция			
1. Пейзаж, как жанр станковой композиции	30	24	16
Цвет в композиции станковой			
1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	30	24	16
Итого:	80	48	32
II полугодие			
Сюжетная композиция (исторический жанр)			
1. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику	85	51	34
Итого:	85	51	34
Всего за год:	165	99	66

7 класс. Четвертый год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Создание художественного образа в композиции			
1. Композиционная организация портрета	42	28	14
2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	54	36	18
Итого:	96	64	32
II полугодие			
1. Иллюстрации к литературным произведениям	102	68	34
Итого:	102	68	34
Всего за год:	198	132	66

8 класс. Пятый год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Графика			
1. Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента	42	24	18
2. Графический лист с визуальным эффектом *Вариант 1.* Иллюстрация *Вариант 2.* Архитектурные фантазии	42	24	18
Сюжетная композиция			
1. Сюжетная композиция на конкурсную тему	28	16	12
Итого:	112	64	48
II полугодие			
Итоговая работа			
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	119	68	51
Итого:	119	68	51
Всего за год:	231	132	99

9 класс. Шестой год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Графика			
1. Создание сложной образной графической композиции. *Вариант 1.* Графический лист «Аллегория». *Вариант 2.* Основы мультипликации	36	24	12
2. Графика малых форм. *Вариант 1.* Разработка праздничной открытки *Вариант 2.* Экслибрис	30	20	10
3. Шрифтовая композиция	30	20	10
Итого:	96	64	32
II полугодие			
Сюжетная композиция			
1. Сюжетная композиция. Триптих	49	28	14
2. Сюжетная композиция на конкурсную тему	35	20	10
Графика			
1. Графическая композиция в городской среде	35	20	10
Итого:	102	68	34
Всего за год:	198	132	66

Содержание разделов и тем. Годовые требования

4 класс. Первый год обучения

I полугодие

Основы композиции станковой

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.

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.).

Самостоятельная работа: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

Цвет в композиции станковой

1. Основные цвета, составные и дополнительные (комплементарные, 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.

Самостоятельная работа: создание цветовых растяжек теплой гаммы:

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

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».

Самостоятельная работа: создание цветовых выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветовые эскизы образов деревьев.

Сюжетная композиция

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.

Самостоятельная работа: наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению.

II полугодие

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 отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель «Охотники на снегу».

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

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

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.

Самостоятельная работа: выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

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;

Самостоятельная работа: 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.

5 класс. Второй год обучения

I полугодие

Цвет в композиции станковой

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.

Самостоятельная работа: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

Сюжетная композиция

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).

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

II полугодие

Декоративная композиция

1. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром:

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

Самостоятельная работа: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

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).

Самостоятельная работа: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.

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».

Самостоятельная работа: эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру.

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.

Самостоятельная работа: создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.

6 класс. Третий год обучения

I полугодие

Сюжетная композиция

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.

Самостоятельная работа: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

Цвет в композиции станковой

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.

Самостоятельная работа: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

II полугодие

Сюжетная композиция (исторический жанр)

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.

Самостоятельная работа: копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем.

7 класс. Четвертый год обучения

I полугодие

Создание художественного образа в композиции

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.

Самостоятельная работа: анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека.

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.

Самостоятельная работа: зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

II полугодие

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.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

8 класс. Пятый год обучения

I полугодие

Графика

1. Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики.

Задача: нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времен и стран.

Предлагаемое аудиторное задание: разработка графического, цветового решения орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции с включенным в нее орнаментом в заданном формате.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран.

2. Графический лист с визуальным эффектом

Вариант 1. Иллюстрация.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, взаимодействие чистого пространства листа и изображения.

Задача: умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий восприятию литературного произведения.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение иллюстрации с разработкой схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося в композицию графического листа.

Самостоятельная работа: отбор самого выразительного эпизода литературного произведения для наиболее полного раскрытия его через визуальный эффект. Изучение соответствующей материальной культуры.

Вариант 2. Архитектурная фантазия.

Цель: создание графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

Задача: умение создавать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение композиции.

Самостоятельная работа: изучение архитектурных стилей. Знакомство с современными тенденциями в архитектуре.

Сюжетная композиция

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.

Самостоятельная работа: сбор натурного материала. Подготовительные наброски и этюды.

II полугодие

Итоговая работа

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, наклонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

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

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.

Самостоятельная работа:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

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

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

9 класс. Шестой год обучения

I полугодие

Графика

1. Создание сложной образной графической композиции

Вариант 1. Графический лист «Аллегория».

Цель: развитие абстрактно-образного мышления.

Задача: условное изображение абстрактных идей посредством конкретного художественного образа.

Предлагаемое аудиторное задание: вводная беседа на тему «аллегория». Создание сложного художественного образа в композиции.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала.

Вариант 2. Основы мультипликации. Разработка персонажей и фона.

Цель: образная характеристика персонажей и среды, в которой они будут взаимодействовать.

Задача: создание персонажей и фонов в строгом соответствии с индивидуальной характеристикой образа и материальной культурой. Стилизация.

Предлагаемое аудиторное задание: вводная беседа на тему «стили мультипликации». Разработка стилизованных персонажей (2-3) с учетом требований мультипликационной графики. Выразительность силуэта. Локальность цвета.

Самостоятельная работа: создание фона для персонажей с учетом плановости.

2. Графика малых форм.

Вариант 1. Разработка праздничной открытки.

Цель: знакомство с графикой малых форм.

Задача: выразительность и оригинальность образа в малом формате.

Предлагаемое аудиторное задание: создание станковой композиции малых графических форм.

Самостоятельная работа: сбор тематического материала. Изучение классических аналогов.

Вариант 2. Экслибрис.

Цель: знакомство с понятием «эмблема» (книжный знак книголюба, библиотеки) как составной части графики малых форм.

Задача: создание композиции, наиболее полно отражающей профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия владельца книги. Использование символов в изображении.

Предлагаемое аудиторное задание: создание сложной графической композиции малых форм с использованием шрифта и различных символов.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов с учетом характерных особенностей графики малых форм. Сбор материала.

3. Шрифтовая композиция

Цель: изучение различных видов и конструктивных особенностей шрифта. Задача: создание композиции, в которой шрифт будет нести главную смысловую и эстетическую нагрузку.

Предлагаемое аудиторное задание: создание оригинальной тематической шрифтовой композиции с учетом понятия цветности шрифта (цветность – соотношение толщины букв и межбуквенных пространств).

Самостоятельная работа: изучение характерных особенностей шрифтов. Выполнение композиционных эскизов.

II полугодие

Сюжетная композиция

1. Сюжетная композиция. Триптих

Цель: закрепление опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; роль детали в утверждении достоверности изображения.

Задача: Создать композицию, составные части которой будут подчинены раскрытию общей идеи, и в то же время будут рассматриваться как самостоятельные.

Предлагаемое аудиторное задание: создание трех композиций, объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

Самостоятельная работа: сбор натурного материала, изучение материальной культуры, продолжение работы над композицией.

2. Сюжетная композиция на конкурсные темы

Цель: закрепление полученных традиционных композиционных базовых законов и правил.

Задача: формирование навыков самостоятельной работы в различных жанрах композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение различных заданий, определенных тематикой конкурсов, тональных и цветовых эскизов. Создание многофигурной композиции в определенном формате с учетом плановости и динамики действия.

Самостоятельная работа: сбор натурного материала, изучение материальной культуры.

Графика

1. Графическая композиция в городской среде

Цель: знакомство с художественным решением городской среды.

Задача: создать графическую композицию, вписывающуюся в архитектурную среду города.

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскиза сложной композиции, несущей эстетическую и смысловую нагрузку – фрески, сграффито.

Самостоятельная работа: сбор натурного материала.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

Первый год обучения

По окончании первого года обучения учащиеся должны проявить

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:

- уравновешивать 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.

Второй год обучения

По окончании второго года обучения учащиеся должны проявить

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.

Третий год обучения

По окончании третьего года обучения учащиеся должны проявить

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.

Четвертый год обучения

По окончании четвертого года обучения учащиеся должны проявить

знания:

- применения основных правил и законов станковой композиции;
- основных пропорций фигуры человека;
- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;

умения:

- выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов

работы, включая работу с историческим материалом;

- организации структуры композиции с помощью применения; несложных композиционных схем;

навыки:

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;

- правильной организации композиционных и смысловых центров;

- создания целостности цветотонального решения листа.

Пятый год обучения

По окончании пятого года обучения учащиеся должны проявить

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.

Шестой год обучения

По окончании шестого года обучения учащиеся должны проявить

знания:

- особенностей композиционного построения графики малых форм;

- различных видов и конструктивных особенностей шрифта;

- по созданию оригинальной тематической шрифтовой композиции с учетом понятия цветности шрифта;

- по созданию серии композиций (триптих), объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

умения:

- создавать сложные художественные образы;

- создавать выразительные и оригинальные образы в малых графических формах;

- создавать композиции, наиболее полно отражающие профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия владельца книги при работе над экслибрисом;

навыки:

- создания персонажей и фонов в строгом соответствии с индивидуальной характеристикой образов и материальной культурой;

- использования символов в изображении;

- создания композиции с использованием шрифта.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

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

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

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

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения ДПОП «Живопись» 8 лет – в 8 классе,
- при сроке освоения ДПОП «Живопись» 9 лет – в 9 классе.

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы:

- поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;
- сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
- выставка и обсуждение итоговых работ.

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («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. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Предложенные в 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 натурного 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 картона.
9. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, – ее колористическое решение.

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.

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.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» № 7, 1971

Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974

Барышников А.П. Перспектива, - М., 1955

Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. - М.: «Владос», 2008

Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. - М.: «Владос», 2005

Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. - М.: «Владос», 2004

Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. - М.: «Владос», 2002

Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. - М., Книга, 1990

Вейль Герман. Симметрия. - М., 1968

Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М., 1977

Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. - М., 2004

Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» № 3, 1984

Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2008

Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. - М., Искусство, 1986

Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. - М., 1977

Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» № 10, 1966

Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. - М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981

Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.: «Владос», 2006

Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. - М., 1981

Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель № 4, 1995

Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск, 1996

Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. - М.: Конец века, 1997

Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» № 1-2, 1983

Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. - М., 1986

Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. - М.: Педагогика, 2002

Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). - М., 1985

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства с учетом рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации примерных программ учебных предметов.

Программа предмета «Беседы об искусстве» входит в обязательную часть предметной области «История искусств» учебного плана ДПОП «Живопись».

Логика построения учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии.

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. На решение этой задачи направлено обучение по программе.

Срок реализации предмета

Срок освоения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» составляет 3 года (с 1-го по 3-й класс).

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Беседы об искусстве» составляет 147 часов.
Из них 98 часов – аудиторные занятия. Самостоятельной работе отводится 49 часов.
Объем недельной учебной нагрузки составляет 1 час, самостоятельной работы – 0,5 часа.

Сведения о затратах учебного времени

	Распределение по годам обучения		
Классы	1	2	3
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	32	33	33
Количество часов аудиторных занятий (в неделю)	1	1	1
Количество часов аудиторных занятий в год	32	33	33
Общее количество часов аудиторных занятий	98		
Количество часов самостоятельной работы в неделю	0,5	0,5	0,5
Количество часов самостоятельной работы в год	16	16,5	16,5
Общее количество часов самостоятельной работы	49		
Общее максимальное количество часов на весь период обучения	147		

Форма проведения учебных занятий

Занятия по учебному предмету проводятся в мелкогрупповой форме (от 4 до 10 человек).

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

- художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

Задачи учебного предмета:

- развитие навыков восприятия искусства;
- развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом;
- формирование навыков восприятия художественного образа;
- знакомство с особенностями языка различных видов искусства;
- обучение специальной терминологии искусства;
- формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

1 класс. Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			48	16	32
1	**Виды искусства**				
1.1	Вводная беседа о видах искусства	Беседа	1,5	0,5	1
1.2	Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства	Беседа	1,5	0,5	1
1.3	Знакомство с динамическими (временными) видами искусства	Беседа	1,5	0,5	1
1.4	Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства	Беседа	1,5	0,5	1
2	**Изобразительное искусство**				
2.1	Как работает художник, чем пользуется	Урок-игра	1,5	0,5	1
2.2	Жанры изобразительного искусства	Экскурсия	1,5	0,5	1
2.3	Композиция	Беседа	1,5	0,5	1
2.4	Знакомство с композиционными схемами на примере фотоискусства	Практическая работа	1,5	0,5	1
2.5	Рисунок	Беседа	1,5	0,5	1
2.6	Графика	Экскурсия	1,5	0,5	1
2.7	Выразительные средства графики	Практическое занятие	1,5	0,5	1
2.8	Силуэт	Урок-игра	1,5	0,5	1
2.9	Живопись	Экскурсия	1,5	0,5	1

2.10	Цвет	Урок-эксперимент	1,5	0,5	1
2.11	Колорит	Экскурсия	1,5	0,5	1
2.12	Способы работы с цветом: «Акварель»	Практическое занятие	1,5	0,5	1
2.13	Способы работы с цветом: «Гуашь»	Практическое занятие	1,5	0,5	1
2.14	Способы работы с цветом: «Пастель»	Практическое занятие	1,5	0,5	1
2.15	Способы работы с цветом: «Масляные краски»	Экскурсия	1,5	0,5	1
3	**Литература**				
3.1	Литература как вид искусства	Беседа	1,5	0,5	1
3.2	Литературные жанры	Беседа	1,5	0,5	1
3.3	Литература и синтетические виды искусства	Интегрированное занятие	1,5	0,5	1
4	**Музыка**				
4.1	Музыка как вид искусства	Урок-прослушивание	1,5	0,5	1
4.2	Музыкальные инструменты	Урок-прослушивание	1,5	0,5	1
4.3	Музыкальные направления и стили.	Урок-прослушивание	1,5	0,5	1
5	**Хореография**				
5.1	Танец и виды танцевального искусства	Интегрированное занятие	1,5	0,5	1
5.2	Композиция в хореографии	Интегрированное занятие	1,5	0,5	1
5.3	Профессии в области хореографии	Интегрированное занятие	1,5	0,5	1
6	**Театр**				
6.1	Искусство театра	Интегрированное занятие	1,5	0,5	1
6.2	Выразительные средства театрального искусства	Интегрированное занятие	1,5	0,5	1
6.3	«Детский театр»	Интегрированное занятие	1,5	0,5	1
7	**Кино и телевидение**				
7.1	Искусство кинематографа	Интегрированное занятие	1,5	0,5	1
7.2	Детское кино	Интегрированное занятие	1,5	0,5	1
7.3	Детские телепередачи	Урок-дискуссия	1,5	0,5	1

2 класс. Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	
			49,5	16,5	
1	**Изобразительное искусство**				
1.1	Беседа о композиции	Беседа	1,5	0,5	
1.2	Язык графики	Беседа	1,5	0,5	
1.3	Язык живописи	Беседа	1,5	0,5	
1.4	Натюрморт как жанр изобразительного	Беседа	1,5	0,5	
1.5	Пейзаж как жанр изобразительного искусства	Беседа	1,5	0,5	
1.6	Портрет как жанр изобразительного искусства	Беседа	1,5	0,5	
1.7	Скульптура как вид изобразительного искусства	Беседа	1,5	0,5	1
1.8	Архитектура как вид изобразительного искусства	Беседа	1,5	0,5	1
1.9	Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства	Беседа	1,5	0,5	1
2	**Народное искусство**				
2.1	Народные ремесла	Беседа	1,5	0,5	1
2.2	Народные ремесла родного края	Экскурсия	1,5	0,5	1
2.3	Народный костюм	Экскурсия	1,5	0,5	1
2.4	Народный фольклор. Жанры фольклора	Интегрированное занятие			
3	**Праздники**				
3.1	Праздники народного календаря	Беседа	1,5	0,5	1
3.2	Светские праздники	Беседа	1,5	0,5	1
4	**Искусство и современный человек**				
4.1	Значение искусства в жизни современного человека	Беседа	1,5	0,5	
4.2	История развития искусства костюма	Экскурсия	1,5	0,5	
4.3	Искусство и реклама	Урок-игра	1,5	0,5	
4.4	Искусство дизайна	Беседа	1,5	0,5	
4.5	Ландшафтный дизайн	Беседа	1,5	0,5	
5	**Музеи**				
5.1	Музеи	Беседа			
5.2	Частные музеи	Виртуальная экскурсия	1,5	0,5	
5.3	Выставочное пространство	Беседа	1,5	0,5	
5.4	Экскурсия	Беседа	1,5	0,5	
5.5	Посещение музея	Экскурсия	1,5	0,5	
5.6	Коллекционирование	Практическое занятие	1,5	0,5	
6	**Библиотеки**				
6.1	Библиотека	Беседа	1,5	0,5	
6.2	Правила пользования библиотекой	Экскурсия	1,5	0,5	1
6.3	Как работать с книгой	Практическое занятие	1,5	0,5	
6.4	Как работать с журналом	Практическое занятие	1,5	0,5	1
6.5	Энциклопедия как вид книги	Беседа	1,5	0,5	1
6.6	Сеть Интернет как информационный ресурс	Беседа	1,5	0,5	
6.7	Литературная гостиная	Урок-дискуссия	1,5	0,5	

3 класс. Третий год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	
			49,5	16,5	
1	**Изобразительное искусство**				
1.1	Виды изображений в картине	Беседа	1,5	0,5	1
1.2	Язык графики	Беседа	1,5	0,5	
1.3	Язык живописи	Беседа	1,5	0,5	
1.4	Диорама, панорама как виды монументальной живописи	Экскурсия	1,5	0,5	
1.5	Жанры изобразительного искусства	Урок-игра	1,5	0,5	
1.6	Интерпретация в искусстве	Беседа	1,5	0,5	1
1.7	Выполнение копии художественного произведения в музее изобразительного искусства.	Практическое занятие	1,5	0,5	1
1.8	Пленэр	Беседа			
2	**Декоративно-прикладное искусство**				
2.1	Текстиль	Беседа	1,5	0,5	1
2.2	Эскизирование	Практическое занятие	1,5	0,5	1
2.3	Металл	Беседа	1,5	0,5	1
2.4	Эскизирование	Практическое занятие	1,5	0,5	1
2.5	Керамика	Беседа	1,5	0,5	1
2.6	Эскизирование	Практическое занятие	1,5	0,5	1
2.7	Дерево	Беседа	1,5	0,5	
2.8	Эскизирование	Практическое занятие	1,5	0,5	
2.9	Камень. Кость	Беседа	1,5	0,5	
2.10	Эскизирование	Практическое занятие	1,5	0,5	
2.11	Стекло	Беседа	1,5	0,5	
2.12	Эскизирование	Практическое занятие	1,5	0,5	
3	**Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия**				
3.1	Язык	Урок-исследование	1,5	0,5	
3.2	Современная детская литература	Беседа	1,5	0,5	1
3.3	Творческий эксперимент	Урок-эксперимент	1,5	0,5	1
3.4	Музыка	Урок-прослушивание	1,5	0,5	
3.5	Песня	Урок-прослушивание	1,5	0,5	
3.6	Танец	Беседа	1,5	0,5	1
3.7	Реставрация и хранение объектов культуры и искусства	Урок-исследование	1,5	0,5	
3.8	Значение культурного наследия в истории человечества	Урок-исследование	1,5	0,5	

3.9	Церковь как объект искусства	Беседа	1,5	0,5	1
3.10	Хранение «культурных единиц»	Беседа	1,5	0,5	1
3.11	Творческий проект «Семейные реликвии»	Практическое занятие	1,5	0,5	1
3.12	«Челябинск вчера и сегодня»	Экскурсия	1,5	0,5	1
3.13	«Челябинск вчера и сегодня»	Практическое занятие	1,5	0,5	

Годовые требования
1 класс. Первый год обучения

1. Раздел «Виды искусства»

1.1 Тема: Вводная беседа о видах искусства

Полихудожественный подход как средство развития эмоциональной отзывчивости детей. Понятия «виды искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература, музыка, танец, фотография, кинематограф, театр. Знакомство с произведениями разных видов искусства.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалом (поиск репродукций, фотографий, заданный преподавателем, прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных произведений, просмотр фильмов).

1.2 Тема: Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства

Понятие термина «пространственные виды искусства». Изобразительное искусство (и его виды), декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, фотография.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями.

1.3 Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами искусства

Понятие термина «динамические виды искусства». Музыка, литература.

Самостоятельная работа: прослушивание музыкальных произведений (выбирается преподавателем).

1.4 Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства

Понятие термина «синтетические виды искусства». Хореография, театр, кино, телевидение.

Самостоятельная работа: просмотр отдельных фрагментов кинофильмов, хореографических композиций и др. (выбирается преподавателем).

2. Раздел «Изобразительное искусство»

2.1 Тема: Чем и как работает художник

Знакомство с профессией «художник». Язык изобразительного искусства. Художественные материалы (бумага, ее виды, карандаши, кисти, краски и др.).

Самостоятельная работа: рисование несложных композиций на свободную тему, используя различные художественные материалы.

2.2 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.

2.3 Тема: Композиция

Понятие «композиция» как составление или сочинение картины. Композиционный центр – замысел картины. Группировка предметов в картине. Анализ художественных произведений.

Самостоятельная работа: выполнение несложной композиции с выделением композиционного центра.

2.4 Тема: Знакомство с композиционными схемами на примере фотоискусства

Знакомство с искусством фотографии. Сюжетная фотография. Композиционные схемы. Точка зрения. Освещение. Композиционный центр.

Самостоятельная работа: самостоятельное выполнение фотографий (натюрморт, пейзаж, портрет).

2.5 Тема: Рисунок

Искусство рисунка. Значение рисунка как вспомогательного этапа выполнения композиции. Рисунок как самостоятельное произведение искусства. Графические материалы.

Самостоятельная работа: знакомство с произведениями искусства.

2.6 Тема: Графика

Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика.

Самостоятельная работа: выполнение несложных графических упражнений.

2.7 Тема: Выразительные средства графики

Знакомство с выразительными возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Показ работ учащихся и репродукций художников.

*Самостоятельная работ*а: выполнение несложных графических упражнений.

2.8 Тема: Силуэт

Понятие «силуэт», происхождение силуэта. Способ создания силуэта. Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, декоративно-прикладное творчество). Применение игровых форм на уроке.

Самостоятельная работа: выполнение несложных силуэтов из черной бумаги.

2.9 Тема: Живопись

Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных живописцев.

Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений в технике акварель.

2.10 Тема: Цвет

Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в разных сферах жизни. Выполнение упражнений.

Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений.

2.11 Тема: Колорит

Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием «колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников.

Самостоятельная работа: подбор репродукций.

2.12 Тема: Способы работы с цветом: «Акварель»

Знакомить с происхождением акварели, ее свойствами. Художники-акварелисты: М.Врубель, В. Серов, К. Сомов и др.

Самостоятельная работа: подбор репродукций.

2.13 Тема: Способы работы с цветом: «Гуашь»

Свойства гуаши. Особенности работы. Белила. Показ работ учащихся и репродукций художников, работающих в этой технике.

Самостоятельная работа: выполнение несложных композиций в данной технике на тему, заданную преподавателем.

2.14 Тема: Способы работы с цветом: «Пастель»

Знакомство с понятием «пастель», история возникновения техники. Характерные особенности техники. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ.

Самостоятельная работа: выполнение несложных композиций в данной технике на тему, заданную преподавателем.

2.15 Тема: Способы работы с цветом: «Масляные краски».

Знакомство с техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Знакомство с работами художников. Экскурсия по выставке.

Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств.

3. Раздел «Литература»

3.1 Тема: Литература как вид искусства

Поэзия и проза. Литературные ритмы. Художественный образ. Структура художественного произведения (завязка, сюжет, фабула (развитие), кульминация (развязка)). Чтение отрывков из художественной литературы.

Самостоятельная работа: чтение отрывков литературных произведений, заданных преподавателем.

3.2 Тема: Литературные жанры

Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Знакомство с творчеством детских поэтов и прозаиков. Чтение отрывков художественной литературы.

Самостоятельная работа: сочинение небольшого рассказа, сказки или стихотворения.

3.3 Тема: Литература и синтетические виды искусства

Литература и музыка. Литература и изобразительное искусство. Искусство иллюстрации. Литература и театр (кино).

Самостоятельная работа: выполнение иллюстрации к любимому литературному произведению.

4. Раздел «Музыка»

4.1 Тема: Музыка как вид искусства

Звук. Ноты. Мотив. Элементы музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни человека. Музыка в природе.

Самостоятельная работа: прослушивание отрывков разнообразных музыкальных произведений.

4.2 Тема: Музыкальные инструменты

Классификация музыкальных инструментов. Прослушивание отдельных музыкальных инструментов. Оркестр как групповая форма исполнения музыкального произведения.

Самостоятельная работа: просмотр музыкальных телепередач на канале «Культура», детских музыкальных телепередач.

4.3 Тема: Музыкальные направления и стили

Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка.

Самостоятельная работа: посещение филармонии или концерта.

5. Раздел «Хореография»

5.1 Тема: Танец и виды танцевального искусства.

Бальные танцы, балет, акробатические, исторические, народные, ритуальные, спортивные, степ, современные (хастл) танцы.

Самостоятельная работа: просмотр телепередач, работа в библиотеке (просмотр фотографий и репродукций, связанных с танцем).

5.2 Тема: Композиция в хореографии

Художественный образ в танце. Актерское мастерство. Движения и пластика – основные компоненты эстетики танца. Музыкальная составляющая танца.

Самостоятельная работа: выполнение несложных зарисовок человека в движении (используется стилизация изображения).

5.3 Тема: Профессии в области хореографии

Известные представители в искусстве хореографии. Просмотр отрывков прославленных произведений.

Самостоятельная работа: ассоциативное изображение танца (кадриль, вальс, танго).

6. Раздел «Театр»

6.1 Тема: Искусство театра.

История появления театра как самостоятельного вида искусства. Виды театральных постановок. Знакомство с театральными атрибутами и терминами. Театральная эстетика.

Самостоятельная работа: посещение театра кукол, театра юного зрителя.

6.2 Тема: Выразительные средства театрального искусства

Визуальные (театральные декорации, костюмы, грим), пластические (жесты и мимика, сценическое движение, танцы) и временные (темп, ритм, антракт, занавес).

Самостоятельная работа: выполнение несложных зарисовок театрального занавеса или костюма персонажа.

6.3 Тема: «Детский театр»

Театр юного зрителя, музыкальный театр, театр кукол (виды кукол: ростовые, марионетки, бибабо, пальчиковые и др.).

Самостоятельная работа: выполнение эскиза театральной куклы.

7. Раздел «Кино и телевидение»

7.1 Тема: Искусство кинематографа

История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. Профессии в кинематографе. Актерское мастерство.

Самостоятельная работа: просмотр детского кинофильма.

7.2 Тема: Детское кино.

Знакомство с известными детскими фильмами. Дети-актеры. Театр и кино.

Самостоятельная работа: театральный этюд.

7.3 Тема: Детские телепередачи.

Виды детских телепередач. Ведущие детских программ.

Самостоятельная работа: просмотр детских телепередач с последующим обсуждением.

2 класс. Второй год обучения

1. Раздел «Изобразительное искусство»

1.1 Тема: Беседа о композиции

Как смотреть картину. Сюжет композиции. Главное и второстепенное в композиции. Плановость. Композиционный центр. Колорит.

Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства.

1.2 Тема: Язык графики

Виды графики. Знакомство с эстампом (литография, офорт, ксилография, линогравюра). Материалы и инструменты.

Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, графических выставок.

1.3 Тема: Язык живописи

Станковая и монументальная живопись. Материалы и инструменты. От эскиза к картине.

Самостоятельная работа: знакомство с образцами монументальной живописи (объекты: социальные учреждения, театры, храмы и др.).

1.4 Тема: Натюрморт как жанр изобразительного искусства

Знакомство с термином «натюрморт». Вещь глазами художника. Тематический натюрморт. Композиционный строй натюрморта (формат, точка зрения, освещение, колорит и др.). Предметы как символы эпохи.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок (фотографий) натюрморта.

1.5 Тема: Пейзаж как жанр изобразительного искусства

Знакомство с термином «пейзаж». Виды пейзажа (городской, сельский, морской, горный и др.). Композиционный строй пейзажа (формат, точка зрения, плановость, освещенность, колорит и др.). Времена года в пейзаже.

Самостоятельная работа: поиск репродукций, посещение выставочного пространства.

1.6 Тема: Портрет как жанр изобразительного искусства

Знакомство с термином «портрет». Один человек – сто разных лиц. Виды портрета (парадный, групповой, психологический, семейный, автопортрет, шарж и др.). Человек и время.

Самостоятельная работа: выполнение портретов членов семьи.

1.7 Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства

Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная скульптура. Материалы и инструменты. Назначение.

Самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной композиции из пластилина.

1.8 Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства

Значение термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные сооружения). Материалы. Стилевые особенности.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовки (копии) архитектурного сооружения (здания, храма, постройки).

1.9 Тема: Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства

Значение термина «декоративно-прикладное искусство». Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки).

Самостоятельная работа: выполнение эскизов предметов декоративно-прикладного искусства.

2. Раздел «Народное искусство»

2.1 Тема: Народные ремесла

Народное ремесло как одна из форм народного художественного творчества, производство художественных изделий. Широко известные промыслы России.

Самостоятельная работа: работа с книгой. Подбор репродукций и фотографий по теме.

2.2 Тема: Народные ремесла родного края

История возникновения. Народные мастера. Традиции и современность.

Самостоятельная работа: посещение краеведческого музея.

2.3 Тема: Народный костюм

Из истории народного костюма. Мужской и женский народный костюм. Элементы костюма. Символика в костюме.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза народного костюма, работа с иллюстративным материалом.

2.4 Тема: Народный фольклор

Жанры фольклора. Музыкальный фольклор. Изобразительный фольклор. Устное народное творчество (пословицы, потешки, песни, частушки, загадки, сказки, эпос).

Самостоятельная работа: чтение и пересказ сказок, загадок, детских потешек и песенок.

3. Раздел «Праздники»

3.1 Тема: Праздники народного календаря

Знакомство с сезонными праздниками. Зима (Рождество, колядки, святочные гадания, Крещение и др.), Весна (Масленица, Пасха), Лето (Троица, день Ивана Купалы, Спас), Осень (Параскева-Пятница, Капустник, Синичкин день). Использование сюжетов народных.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.2 Тема: Светские праздники

История праздников (Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День космонавтики, День Победы, День знаний и др.). Праздники и традиции. Атрибутика (украшения, костюмы, открытки, стихотворения и др.).

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом, выполнение композиций на тему «Праздник».

4. Раздел «Искусство и современный человек»

4.1 Тема: Значение искусства в жизни современного человека

Современный интерьер (функциональность и эстетика). Психология цвета. Жилые и общественные помещения. Предметы интерьера (мебель, текстиль, посуда, мелкая пластика и скульптура и др.).

Самостоятельная работа: выполнение фотографий современных интерьеров (социальные объекты, детские заведения, магазины, выставочные пространства).

4.2 Тема: История развития искусства костюма

Эпоха и мода. Мода и стиль: костюм, make up, украшения и др.

Самостоятельная работа: подбор фотоматериала.

4.3 Тема: Искусство и реклама

Реклама как вид дизайнерского искусства. Плакат. Афиша. Упаковка. Визитная карта. Календари.

Самостоятельная работа: подбор рекламной продукции (визитные карты, реклама в СМИ, и др.)

4.4 Тема: Искусство дизайна

История дизайна. Объекты. Материалы.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза объекта дизайна.

4.5 Тема: Ландшафтный дизайн

Искусство оформления природной среды. Парки, скверы, дачные участки. Клумбы. Оранжереи. Детские площадки.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза детской площадки (парка).

5. Раздел «Музеи»

5.1 Тема: Музеи

Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев (исторический, краеведческий, музеи искусства, литературный, зоологический и др.). Музеи-ансамбли (музей-усадьба, музеи-квартиры, музеи-храмы).

Самостоятельная работа: посещение музея.

5.2 Тема: Частные музеи

Коллекционные музеи игрушки, фарфора, кружева. Нетрадиционные музеи (музей шоколада, музей елочной игрушки, музей ледяных скульптур, музей янтаря, музей воды и др.).

Самостоятельная работа: сочинение о посещении нетрадиционного музея, или сочинение «Каким я вижу свой музей».

5.3 Тема: Выставочное пространство

С чего начинается музей. Правила поведения. Знакомство с экспозицией.

Самостоятельная работа: закрепление знаний о правилах поведения человека в выставочном пространстве.

5.4 Тема: Экскурсия

Знакомство с термином «экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды экскурсий. Формы экскурсий (живая, аудио, игровая, рисование в музее – интерпретация).

Самостоятельная работа: экскурсия в музей.

5.5 Тема: Посещение музея

Краеведческого, музея изобразительных искусств, театра (на выбор).

Самостоятельная работа: посещение конкретно заданного отдела музея с экскурсией.

5.6 Тема: Коллекционирование

Презентация личной коллекции ученика.

Самостоятельная работа: выполнение презентации или сочинение.

6. Раздел «Библиотеки»

6.1 Тема: Библиотека

Знакомство с термином «библиотека». Профессия «библиотекарь». Виды библиотек (детская, по искусству).

Самостоятельная работа: посещение детской (школьной) библиотеки.

6.2 Тема: Правила пользования библиотекой

Отделы библиотеки (отдел книгохранения, читальный зал, абонемент, видеозал, медиатека). Регистрация. Знакомство с библиотечными терминами (каталог, формуляр, комплектование). Адрес книги (знакомство с каталогом).

Самостоятельная работа: повторение и закрепление материала

6.3 Тема: Как работать с книгой

Знакомство с книгой как материальной ценностью. Детская книга. Жанры детской книги (сказка, повесть, рассказ, стихотворение и др.) Искусство оформления книги. Иллюстрации.

Самостоятельная работа: работа с книгой. Подготовка рассказа о своей любимой книге.

6.4 Тема: Как работать с журналом

Знакомство с разделами журнала (содержание, рубрики, статьи и др.). Детские журналы («Колобок», «Мурзилка», «Веселые картинки», «Юный художник»).

Самостоятельная работа: подготовка рассказа о своем любимом журнале.

6.5 Тема: Энциклопедия как вид книги

Все обо всем – коротко и ясно. Знакомство с термином «энциклопедия». Разновидности энциклопедий по областям знаний. Детская энциклопедия («Почемучка», «Я познаю мир», «Что есть что?» и др.).

Самостоятельная работа: разработка обложки к детской энциклопедии.

6.6 Тема: Сеть Интернет как информационный ресурс

Поиск дополнительной информации через систему интернет.

Самостоятельная работа: нахождение конкретной информации, заданной преподавателем по разделу «Искусство».

6.7 Тема: Литературная гостиная

Разговор на тему: «Моя любимая книга».

Самостоятельная работа: подготовка рассказа о своей любимой книге.

3 класс. Третий год обучения

1. Раздел «Изобразительное искусство»

1.1 Тема: Виды изображений в картине

Стилевые особенности различных изображений (реалистическое, декоративное, абстрактное). Сравнительный анализ произведений живописи (Н. Хруцкий, А. Матисс, К.Малевич).

Самостоятельная работа: работа с репродукциями известных художников.

1.2 Тема: Язык графики

Традиционный рисунок и современная графика. Граффити как вид современного искусства. 3D-рисунки. Рисунки из букв и символов.

Самостоятельная работа: знакомство с материалом через интернет-ресурсы.

1.3 Тема: Язык живописи

Дальнейшее знакомство с разнообразием видов живописных решений. Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом: подбор, изучение.

1.4 Тема: Диорама, панорама как виды монументальной живописи

Знакомство с терминами «диорама», «панорама». Исторические аспекты. Материалы и инструменты. Известные художественные объекты.

Самостоятельная работа: посещение музеев.

1.5 Тема: Жанры изобразительного искусства

Дальнейшее знакомство с жанрами живописи (графики): мифологический, исторический, батальный, бытовой, анималистический, маринистский и др.

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями известных художников.

1.6 Тема: Интерпретация в искусстве

Репродукция. Копия в материале. Подделки в искусстве.

Самостоятельная работа: выполнение копий любимых произведений искусства.

1.7 Тема: Выполнение копии художественного произведения в музее изобразительного искусства

Самостоятельная работа: завершение работы.

1.8 Тема: Пленэр

Знакомство с термином «пленэр». Исторические подосновы. Наброски, зарисовки, этюды. Материалы и инструменты.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок на открытом воздухе.

2. Раздел «Декоративно-прикладное искусство»

2.1 Тема: Текстиль

Значение термина «текстиль». Виды текстильных изделий. Способы выполнения текстильных изделий (ткачество, вышивка, плетение, роспись по ткани, валяние, вязание, аппликация). Последовательность выполнения работы от эскиза до работы в материале.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза любого текстильного изделия.

2.2 Тема: Эскизирование

Выполнение эскиза текстильного изделия.

Самостоятельная работа: подбор материала, завершение работы.

2.3 Тема: Металл

Значение термина «художественный металл». Способы выполнения изделий из металла (чеканка, литье, филигрань, насечка, гравировка). Материалы и инструменты.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

2.4 Тема: Эскизирование

Выполнение эскиза ювелирного изделия.

Самостоятельная работа: завершение работы.

2.5 Тема: Керамика

Значение термина «керамика». Основные виды керамики – фарфор, фаянс, майолика. История ремесла. Технология выполнения.

Самостоятельная работа: фотографирование предметов быта и предметов декоративно-прикладного искусства из керамики.

2.6 Тема: Эскизирование

Выполнение эскиза керамического изделия.

Самостоятельная работа: завершение работы.

2.7 Тема: Дерево

Значение термина «художественная обработка дерева». Способы выполнения изделий из древесины (резьба, роспись, инкрустация, выжигание, скульптура). Материалы и инструменты.

Самостоятельная работа: выполнение фотографий изделий из дерева.

2.8 Тема: Эскизирование

Выполнение эскиза деревянного изделия.

Самостоятельная работа: завершение работы.

2.9 Тема: Камень. Кость

Значение термина «художественная обработка камня, кости». Материалы и инструменты.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.

2.10 Тема: Эскизирование

Выполнение эскиза изделия из камня.

Самостоятельная работа: завершение работы.

2.11 Тема: Стекло

Значение термина «художественное стекло». Классификация видов изделий из стекла по назначению: утилитарные (салатницы, графины, фужеры, рюмки), декоративные (вазы для цветов, мелкая скульптура, декоративные композиции, панно, витражи, украшения) и сувениры (плакетки, медали с изображением исторических памятников, миниатюрные скульптуры).

Самостоятельная работа: выполнение фотографий изделий из стекла.

2.12 Тема: Эскизирование.

Выполнение эскиза изделия из стекла.

Самостоятельная работа: завершение работы.

3. Раздел «Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия»

3.1 Тема: Язык

Исторические изменения словарного состава русского языка. Заимствование иностранных слов. Культура речи. Сленг.

Самостоятельная работа: подобрать и привести примеры иностранных слов, вошедших в русский язык. Объяснение значения слов.

3.2 Тема: Современная детская литература

Творческий подход в создании литературного образа, адаптация текста к психологическим особенностям определенного детского возраста. Языковые эксперименты. Лингвистическая интерпретация.

Самостоятельная работа: чтение и пересказ любимого литературного произведения.

3.3 Тема: Творческий эксперимент.

Сочинение сказки с использованием современных слов и терминов.

Самостоятельная работа: выполнение иллюстраций к собственной сказке.

3.4 Тема: Музыка

Стилизация в музыке. Возвращение старинных народных инструментов в современное музыкальное пространство.

Самостоятельная работа: подбор фотоматериалов.

3.5 Тема: Песня

Традиция и современность в народной песне. Популяризация народной песни. Прослушивание русских народных песен, романсов.

Самостоятельная работа: чтение (исполнение) отрывка любимой (знакомой) русской песни.

3.6 Тема: Танец

Популяризация хореографии. Балет. История. Сохранение традиций классического танца. Известные танцоры, хореографы и постановки.

Самостоятельная работа: просмотр отрывков известных постановок на телеканале «Культура» или в записи.

3.7 Тема: Реставрация и хранение объектов культуры и искусства

Знакомство с профессией «реставратор». Материалы и инструменты. Хранение объектов культуры.

Самостоятельная работа: приведение примеров реставрации объектов культурного наследия. Работа с книгой (энциклопедией).

3.8 Тема: Значение культурного наследия в истории человечества

Великие находки. Судьбы произведений искусства. Кражи и разрушения в жизни произведений искусства. Признание ценности. Популярность.

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о каком-либо произведении искусства (или презентация).

3.9 Тема: Церковь как объект искусства

Устройство храма. Знакомство с известными храмовыми постройками.

Самостоятельная работа: посещение храмов города.

3.10 Тема: Хранение «культурных единиц»

Архив. Музей. Библиотека. Различные фонды. Интернет-ресурсы.

Самостоятельная работа: поиск информации (заданной преподавателем) через удобные (доступные) ресурсы.

3.11 Тема: Творческий проект «Семейные реликвии»

Защита проекта в любой предлагаемой преподавателем форме (презентация, сообщение, сочинение, выполнение композиции и др.).

Самостоятельная работа: оформление материала.

3.12 Тема: «Челябинск вчера и сегодня»

Посещение краеведческого музея. Знакомство с историей города, его фотоархивом. Известные люди города.

Самостоятельная работа: выполнение фотографий города (улицы, парки и др.).

3.13 Тема: «Челябинск вчера и сегодня»

Выполнение творческих композиций на тему «Старый город» с последующим обсуждением.

Самостоятельная работа: оформление композиции.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы об искусстве»:

- сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства;
- знание особенностей языка различных видов искусства;
- владение первичными навыками анализа произведений искусства;
- владение навыками восприятия художественного образа;
- формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу;
- формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы);
- формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся во втором, четвертом, шестом полугодиях. Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение одного урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся

1. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).

5 («отлично») – 90-100 % правильных ответов;

4 («хорошо») – 70-90 % правильных ответов;

3 («удовлетворительно») – 50-70 % правильных ответов.

2. Устный опрос – проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.

5 («отлично») – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

4 («хорошо») – учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

3 («удовлетворительно») – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

3. Подготовка творческого проекта – форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой композиции.

5 («отлично») – учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;

4 («хорошо») – учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

3 («удовлетворительно») – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиатеки школьной библиотеки). Важным условием творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий. Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 1/2 времени аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров).

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X - начала XX века. - М., 1989

Блинов В. Русская детская книжка-картинка. - М.: «Искусство XXI век», 2005

Болотина И. С. Русский натюрморт. - М., 1993

Громова И. Православные и народные праздники. - М.: «Дрофа плюс», 2005

Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. - М.: «Смысл», 2001

Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под ред. Шпикаловой Т.Я. - М., 1996

Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. - М., 1990

Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на примере натюрморта. Методическое пособие для воспитателей детских садов. - СПб., Государственный русский музей, 1996

Каменева К. О чем рассказывают яблоки. - М., 1986

Кино. Иллюстрированная энциклопедия. - М.: «Астрель», 2008

Кирьянова Е.Г. и др. Прогулки по старой Твери. - Тверь, 1998

Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. - М.: «Владос», 2002

Комарова Т.С. Дети в мире творчества. - М., 1995

Константинова И.Г. Театр «Ла Скала». - Ленинград, «Музыка», 1989

Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки. Термины и понятия. - М.: «Музыка», 2002

Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать каждого. - М.: «Амрита - Русь», 2004

Люси Миклтуэйт. Книга для малышей «Мир искусства». Великие картины. Первые слова. Дарлинг Киндерсли. - М., 1997

Надеждина Н. Какого цвета снег? - М., 1983

Неверов О. Культура и искусство античного мира. - Л., 1981

Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла. - М., 1997

Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. - М.: АСТ, 2000

Русский народный костюм. Государственный исторический музей. - М., 1989

Русский портрет XVIII – XIX в. из собрания Московского музея-усадьбы Останкино. - М., 1995

Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. - СПб., 1970

Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века. - М., 1981

Фокина Л.В. История декоративно-прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов - на - Дону, «Феникс», 2009

Чижова А.Э. Березка. - М.: «Советская Россия», 1972

Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. - М.: «Владос», 2001

Элен и Питер Макнивен Маски. СПб., «Полигон», 1998

Энциклопедия «Музыка». М.: «Олма-Пресс», 2002

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на основе федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства с учетом рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации примерных программ учебных предметов.

Программа предмета «История изобразительного искусства» входит в обязательную часть предметной области «История искусств» учебного плана ДПОП «Живопись».

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

Предмет «История изобразительного искусства» ориентирован на осмысление отношения художественного произведения и зрителя как акта общения; восприятие художественного произведения как особой деятельности зрителя; формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Знание истории культуры и искусства дает учащимся возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала учащихся.

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись».

Срок реализации предмета

Срок освоения программы учебного предмета «История изобразительного искусства» составляет 5 (6) лет (с 4-8 (9) класс).

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, срок обучения может быть увеличен на один год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» составляет 330 часов. Из них: 165 часов – аудиторные занятия, 165 часов – самостоятельная работа.

Объем недельной учебной нагрузки составляет в 4-8 классе 1 час, в 9 классе – 1,5 часа.

Самостоятельной работе во всех классах отводится 1 час в неделю.

Сведения о затратах учебного времени

	Распределение по годам обучения					
Классы	4	5	6	7	8	9
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	33	33	33	33	33	33
Количество часов аудиторных занятий (в неделю)	1	1	1	1	1	1,5
Количество часов аудиторных занятий в год	33	33	33	33	33	49,5
Общее количество часов аудиторных занятий	165					49,5
	214,5					
Количество часов самостоятельной работы в неделю	1	1	1	1	1	1
Количество часов самостоятельной работы в год	33	33	33	33	33	33
Общее количество часов самостоятельной работы	165					33
	198					
Общее максимальное количество часов на весь период обучения	330					82,5
	412,5					

Форма проведения учебных занятий

Занятия по учебному предмету проводятся в мелкогрупповой форме (от 4 до 10 человек).

Цели и задачи учебного предмета

Цели учебного предмета:

- художественно-эстетическое развитие личности учащихся на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства;

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами учебного предмета является

формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;

- знаний основных понятий изобразительного искусства;

- знаний основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;

- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;

- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;

- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;

- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» построено с учетом возрастных особенностей детей.

Учебно-тематический план

4 класс. Первый год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Раздел 1. Основные понятия изобразительного искусства			
Виды и жанры изобразительного искусства	4	2	2
Раздел 2. История изобразительного искусства Древнего мира			
Первобытное искусство	2	1	1
История изобразительного искусства Древнего Египта			
Искусство Древнего Египта додинастического периода (конец V-IV тыс. до н. э. – начало III тыс. - 3000-2800 гг. до н. э.).	2	1	1
История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)	2	1	1
История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства (XXI- начало XIX вв. до н.э.)	2	1	1
История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства (XVI–XII вв. до н. э.) и Позднего периода (XI в. -332 г. до н.э.)	2	1	1
История изобразительного искусства стран Передней Азии (страны Двуречья)			
История искусства стран Двуречья (IV – III тыс. до н.э.)	2	1	1
Искусство Нововавилонского царства (VII – VI вв. до н. э.)	2	1	1
Античное искусство			
История изобразительного искусства Древней Греции			
История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. – XI в. до н. э.)	2	1	1
История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода (XI – VIII вв. до н. э.)	2	1	1
История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII – VI вв. до н. э.)	2	1	1
История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н. э. – последняя треть IV в. до н. э.)	4	2	2
Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.)	2	1	1
История изобразительного искусства Древнего Рима			
История изобразительного искусства Этрурии (VIII – II вв. до н. э.)	2	1	1
Итого:	32	16	16
II полугодие			
История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V – I вв. до н. э.)	2	1	1
История искусства Древнего Рима периода Империи	4	2	2
Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. – III в. н. э.)	2	1	1
Раздел 3. История искусства стран Западной Европы Средних веков			
Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)	2	1	1
Искусство Византии V- XII веков	4	2	2
Искусство стран Западной и Центральной Европы V – XIV веков			
История искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв.	2	1	1
Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. – первая половина IX в.)	2	1	1
История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.)	2	1	1
История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.)	2	1	1
Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии	2	1	1

История изобразительного искусства стран зарубежного Востока Средних веков			
Искусство стран Ближнего Востока	2	1	1
История изобразительного искусства Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. н. э.)	2	1	1
История изобразительного искусства Китая	2	1	1
История изобразительного искусства Японии	2	1	1
Зачет	2	1	1
Итого:	34	17	17
Всего за год:	66	33	33

5 класс. Второй год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Раздел 4. История изобразительного искусства Древней Руси			
Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь	2	1	1
Русское искусство периода феодальной раздробленности			
Искусство Владимиро-Суздальской Руси	4	2	2
История искусства Новгорода (конец XII- XV вв.)	4	2	2
История искусства Пскова XII-XV веков	2	1	1
Искусство Московского княжества XIV-XV вв.			
Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.	2	1	1
Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева	2	1	1
История изобразительного искусства Русского централизованного государства			
Архитектура конца XV- начала XVI века	2	1	1
Московская школа живописи конца XV- XVI века. Творчество Дионисия	2	1	1
Архитектура середины и конца XVI века	2	1	1
Русское искусство XVII века			
Русская архитектура XVII века	2	1	1
Русская живопись XVII века	2	1	1
Декоративно-прикладное искусство	2	1	1
Итого:	32	16	16
II полугодие			
Раздел 5. История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения			
Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)	2	1	1
Искусство Италии Раннего Возрождения			
Архитектура Раннего Возрождения	2	1	1
Скульптура Раннего Возрождения	2	1	1
Живопись Раннего Возрождения	2	1	1
Искусство Италии Высокого Возрождения			
Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)	2	1	1
Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)	2	1	1
Творчество Микеланджело Буонаротти (1475-1564)	2	1	1
Венецианская школа живописи			
Творчество Джорджоне и Тициана	4	2	2
Творчество Веронезе и Тинторетто	2	1	1
История искусства стран Северного Возрождения			

История искусства Нидерландов эпохи Возрождения			
Творчество братьев Губерта и Ян ван Эйков	2	1	1
Творчество Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего	2	1	1
История искусства Германии эпохи Возрождения (XV-XVI вв.)			
Творчество Альбрехта Дюрера (1471-1528)	2	1	1
Творчество Ганса Гольбейна Младшего (1497-1543)	2	1	1
Искусство Испании эпохи Возрождения	2	1	1
Возрождение во Франции	2	1	1
Зачет	2	1	1
Итого:	34	17	17
Всего за год:	66	33	33

6 класс. Третий год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Раздел 6. История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.			
Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII - XVIII вв.	2	1	1
Искусство Италии XVII века			
Архитектура и скульптура Италии XVII века	2	1	1
Живопись Италии XVII века	2	1	1
История искусства Фландрии XVII - XVIII вв.	2	1	1
Искусство Голландии XVII-XVIII вв.			
Живопись Голландии XVII-XVIII вв.	2	1	1
Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669)	2	1	1
Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660)	2	1	1
Искусство Франции XVII-XVIII вв.			
Живопись Франции XVII века	2	1	1
Архитектура Франции XVII-XVIII вв.	2	1	1
Живопись Франции XVIII века	2	1	1
Искусство Англии XVIII века	2	1	1
Раздел 7. История русского изобразительного искусства XVIII века			
Искусство первой трети XVIII века	2	1	1
Русское искусство середины XVIII вв.	2	1	1
Русская архитектура второй половины XVIII века	2	1	1
Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века	4	2	2
Итого:	32	16	16
II полугодие			
Раздел 8. История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.			
История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.	2	1	1
История искусства Испании конца XVIII - начала XIX века	2	1	1
Романтизм в искусстве Франции начала XIX века	2	1	1
Искусство критического реализма во Франции	2	1	1
Камиль Коро и Барбизонская школа живописи	2	1	1
Раздел 9. История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века			
Искусство Франции второй половины XIX века			
Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)	2	1	1

Импрессионизм	4	2	2
Творчество Огюста Родена (1840-1917)	2	1	1
Неоимпрессионизм	2	1	1
Постимпрессионизм	6	3	3
Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века	2	1	1
Модерн и его национальные разновидности	4		2
Зачет	2		1
Итого:	34	17	17
Всего за год:	66	33	33

7 класс. Четвертый год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Раздел 10. История русского изобразительного искусства конца XVIII– первой пол. XIX века			
Искусство первой половины XIX века. Архитектура Высокого классицизма	6	3	3
Скульптура первой половины XIX века	2	1	1
Русская живопись первой половины XIX века			
Творчество О. А. Кипренского (1782 – 1836)	2	1	1
Творчество К. П. Брюллова (1799 – 1852)	2	1	1
Творчество А. А. Иванова (1806 – 1858)	2	1	1
Творчество В. А. Тропинина (1776 – 1857)	2	1	1
Венецианов и его школа	2	1	1
Творчество П. А. Федотова (1815 – 1852)	2	1	1
Раздел 11. История русского искусства второй половины XIX века			
Русская живопись 60-х годов XIX века	2	1	1
Роль и значение организации «Товарищества передвижных художественных выставок» в развитии русской живописи	2	1	1
Развитие бытового жанра в живописи 70–80 годов XIX века	2	1	1
Батальная живопись	2	1	1
Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века	4	2	2
Итого:	32	16	16
II полугодие			
Творчество В. Д. Поленова (1844-1927 гг.)	2	1	1
Творчество И. И. Левитана (1860 – 1900 гг.)	2	1	1
Творчество И. Е. Репина (1844 – 1930 гг.)	4	2	2
Историческая живопись 70-90-х гг. XIX века. Творчество В. И. Сурикова (1848 – 1916 гг.)	4	2	2
Творчество В. М. Васнецова (1848 – 1926 гг.)	2	1	1
Архитектура и скульптура второй половины XIX века	2	1	1
Раздел 12. История русского изобразительного искусства конца XIX – начала XX вв.			
Живопись конца XIX – начала XX вв.			
Развитие бытового и исторического жанров	2	1	1
Творчество К. А. Коровина (1861 – 1939 гг.)	2	1	1
Творчество В. А. Серова (1865 – 1911 гг.)	2	1	1
Творчество М. А. Врубеля (1856 – 1910 гг.)	2	1	1
Творческие объединения конца XIX – начала XX веков			
«Мир искусства» (1898-1904 гг.; 1910-1924 гг.)	4	2	2
Творческое объединение «Союз русских художников» (1903-1924 гг.)	2	1	1

Русский символизм. Выставка «Голубая роза» (1907 г.)	2	1	1
Творческое объединение «Бубновый валет» (1911-1917 гг.)	2	1	1
Зачет	2	1	1
Итого:	34	17	17
Всего за год:	66	33	33

8 класс. Пятый год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Раздел 13. История искусства зарубежных стран конца XIX – первой половины XX вв.			
Основные тенденции мирового искусства конца XIX- нач. XX вв.	2	1	1
Архитектура первой половины XX вв.	4	2	2
Фовизм и его основные представители	2	1	1
Творчество Анри Матисса (1869 – 1954 гг.)	2	1	1
Развитие экспрессионизма. Художественные объединения: «Мост» и «Синий всадник»	2	1	1
Творчество Пабло Пикассо. Кубизм (1907 – 1912 гг.)	4	2	2
Футуризм и его основные представители	2	1	1
Метафизическая живопись	2	1	1
Абстрактное искусство и его разновидности	6	3	3
Дадаизм как художественное направление и его основные представители	2	1	1
Сюрреализм в искусстве XX века	4	2	2
Итого:	32	16	16
II полугодие			
Демократическое искусство первой половины XX века			
Скульптура первой половины XX века	4	2	2
Графика XX века	2	1	1
Мастера демократического искусства Америки	2	1	1
Художники реалистического искусства Англии	2	1	1
Изобразительное искусство Латинской Америки			
Развитие мексиканской графики. Творчество Л. Мендеса.	2	1	1
Развитие мексиканской монументальной живописи	2	1	1
Раздел 14. История искусства зарубежных стран второй половины XX века – начала XXI вв.			
Архитектура второй половины XX века – начала XXI вв.	2	1	1
Скульптура второй половины XX века – начала XXI вв.	2	1	1
Неореализм в европейском изобразительном искусстве.	2	1	1
Постмодернизм и его направления второй половины XX – начала XXI вв.			
Гиперреализм	2	1	1
Поп-арт и оп-арт	2	1	1
Кинетическое искусство	2	1	1
«Новая волна» авангарда и его разновидности: экспрессивный абстракционизм, минимальное искусство, концептуальное искусство и др.	2	1	1
Синтез зрелищных и изобразительных искусств: хэппенинг и перформанс	2	1	1
Трансавангард конца XX- начала XXI вв.	2	1	1
Зачет	2	1	1
Итого:	34	17	17
Всего за год:	66	33	33

9 класс. Шестой год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Раздел 15. История русского изобразительного искусства первой половины XX века			
Русское изобразительное искусство периода гражданской войны и иностранной интервенции (1917-1920 гг.)	5	2	3
Основные художественные объединения 1921 – 1932 годов			
Новое общество живописцев (НОЖ; 1921 г.)	2,5	1	1,5
Ассоциация художников революционной России (АХРР; 1922 – 1932 гг.)	2,5	1	1,5
«Четыре искусства» (1924 – 1931 гг.)	2,5	1	1,5
Общество станковистов (ОСТ; 1925 – 1932 гг.)	2,5	1	1,5
Общество московских художников (ОМХ; 1927 – 1932 гг.)	2,5	1	1,5
Группа «Тринадцать» (1929 – 1932 гг.)	2,5	1	1,5
Русское искусство 1930-х годов	7,5	3	4,5
Искусство периода Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)	5	2	3
Искусство послевоенного периода (1945 – 1958 гг.)	7,5	3	4,5
Итого:	40	16	24
II полугодие			
Раздел 16. История русского изобразительного искусства второй половины XX века – начала XXI вв.			
Русское искусство 1960-х гг. Живопись «сурового стиля»	10	4	6
Русское искусство 1970-х – начала 1980 годов	5	2	3
Русское искусство конца 1980 – 1990-х годов	5	2	3
Русское искусство конца XX – начала XXI вв.	5	2	3
Изобразительное искусство моего края (региональный компонент)			
Скульптура	2,5	1	1,5
Графика	2,5	1	1,5
Живопись	2,5	1	1,5
Декоративно-прикладное искусство	2,5	1	1,5
Народное творчество	2,5	1	1,5
Подготовка к экзамену	5	2	3
Итого:	42,5	17	25,5
Всего за год:	82,5	33	49,5

Раздел 1. Основные понятия изобразительного искусства

Виды и жанры изобразительного искусства

Показать многообразие художественного отображения окружающего мира. Сформировать представление об основных видах и жанрах, техниках и материалах изобразительного искусства.

Архитектура и ее роль в развитии общества. Основные типы архитектурных сооружений.

Скульптура как особый вид изобразительного искусства. Взаимосвязь скульптуры с архитектурой.

Живопись и ее художественная специфика. Разновидности живописи: станковая и монументальная. Материалы и техники живописи.

Графика как вид изобразительного искусства. Основные разновидности графики.

Декоративно-прикладное искусство и его связь с архитектурой. Специфика народного декоративно-прикладного искусства.

Театрально-декорационное искусство (сценография) и его роль в создании зрелищного действия (театрального спектакля или кинофильма).

Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой и анималистический. Характеристика жанров. Неустойчивость границ между ними.

Самостоятельная работа: Подобрать иллюстративный материал по видам и жанрам изобразительного искусства.

Раздел 2. История изобразительного искусства Древнего мира

Первобытное искусство

Сформировать представление о развитии искусства первобытного общества. Зарождение изобразительной деятельности в трудовом процессе. Источники изучения первобытного искусства: археологический материал и этнография, геология, антропология, мифология, фольклор. Периодизация культуры и искусства первобытного общества.

Самостоятельная работа. Подготовить сообщения об истории открытий памятников первобытного искусства, подобрать необходимый иллюстративный материал.

История изобразительного искусства Древнего Египта

Искусство Древнего Египта додинастического периода (конец V – IV тыс. до н. э. – начало III тыс. - 3000-2800 гг. до н. э.)

Раскрыть особенности мировоззрения древних египтян и влияние заупокойного культа на все виды искусства. Проследить историю научных исследований древнеегипетского искусства; познакомить с мифологией Древнего Египта; пояснить особенности египетского орнамента и его символику.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об истории археологических открытий на территории Древнего Египта.

История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)

Образование в Египте централизованного рабовладельческого государства. Сложение всех основных форм египетской культуры. Ведущая роль архитектуры, формирование основных типов сооружений, усовершенствование строительной техники. Развитие монументального строительства как символа вечности и незыблемости государства, выражение идеи величия и вечного существования фараона, обожествление его власти. Скульптура Древнего царства и ее связь с заупокойным культом.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных архитектурных сооружений.

История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства (XXI - начало XIX вв. до н.э.)

Дать представление о формировании нового типа заупокойного храма, появление новых архитектурных конструкций. Проследить характер стилистических изменений в портретной скульптуре. Выяснить образные и конструктивные изменения заупокойных сооружений, новые принципы организации сакрального пространства. Появление новых сюжетов, многочисленные изображения животных, птиц. Реалистическая трактовка пейзажных и жанровых мотивов.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных типов египетских колонн.

История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства (XVI –XII вв. до н. э.) и Позднего периода (XI в. -332 г. до н.э.)

Сформировать представление о новой типологии заупокойных храмов эпохи Нового царства. Раскрыть символику и новые принципы организации культовых сооружений.

Проследить характер стилистических изменений в архитектуре, скульптуре и росписях в

связи с политическими и религиозными реформами. Дать характеристику новых приемов в египетском каноне изображений, показать новые сюжеты в рельефах и росписях.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об искусстве и культуре Древнего Египта, изучить иллюстративный материал по всем периодам.

История изобразительного искусства стран Древней Передней Азии

История искусства стран Двуречья (IV – III тыс. до н.э.)

Сформировать представление об искусстве и культуре стран Двуречья. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: архитектурой, рельефами, скульптурой, мозаикой. Рассказать о возникновении клинописи и первой библиотеке.

Самостоятельная работа: познакомиться с мифами Двуречья. Сделать зарисовки основных архитектурных сооружений Двуречья.

Искусство Нововавилонского царства (VII – VI вв. до н. э.)

Раскрыть особенности искусства Нововавилонского царства. Проанализировать конструктивные изменения в архитектуре культовых и светских сооружений. Подчеркнуть характерные черты рельефных композиций.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по искусству государства Урарту.

Античное искусство

История изобразительного искусства Древней Греции

История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. – XI в. до н.э.)

Показать значение эгейской культуры в развитии культуры народов Средиземноморья. Рассказать о роли греческой мифологии и поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» в научно-исследовательском изучении крито-микенской культуры.

Самостоятельная работа: сделать сообщения о «Сокровищнице Трои», открытой Г.Шлиманом.

История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода (XI – VIII вв. до н. э.)

Раскрыть истоки формирования изобразительного искусства Древней Греции, подчеркнуть роль и значение греческой мифологии в развитии античного искусства и культуры. Дать характеристику геометрического стиля на основе соответствующих памятников материальной культуры.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по мифологии Древней Греции.

История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII – VI вв. до н. э.)

Сформировать представление о становлении и развитии храмовой архитектуры и скульптуры эпохи архаики. Дать характеристику ордерной системы, сложившейся в Древней Греции. Выяснить особенности архитектурных элементов греческих ордеров, усвоить основные термины по архитектуре. Проанализировать различные типы греческих храмов. Показать типичные признаки скульптурных произведений эпохи архаики.

Самостоятельная работа: зафиксировать планы и названия основных типов греческих храмов; зарисовать элементы дорического и ионического ордеров; подписать названия основных конструктивных элементов.

История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н.э. – последняя треть IV в. до н.э.)

Раскрыть роль и значение искусства классического искусства Древней Греции в формировании образно-художественной системы воплощения эстетического идеала гармонично развитого человека. Показать синтез всех видов искусства на примере произведений архитектуры, скульптуры, живописи. Раскрыть содержательные и художественные особенности архитектурных и скульптурных произведений, подчеркнуть их общественное значение.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о ведущих мастерах скульптуры Древней Греции эпохи классики.

Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.)

Показать особенности развития греческого искусства эпохи эллинизма. Выявить характерные черты локальных художественных школ, проанализировать изменения в индивидуальной трактовке образов.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве мастеров эллинизма; сделать зарисовки планов архитектурных сооружений эпохи эллинизма.

История изобразительного искусства Древнего Рима

История искусства Этрурии (VIII – II вв. до н. э.).

Сформировать представления о цивилизации этрусков. Рассказать о культуре, государственном устройстве, быте древних племен. Городской характер цивилизации. Формирование этрусской культуры, ее связи с Египтом, Грецией, отражение этих влияний в мифологии, алфавите, сюжетах с изображением аристократических пиров, охоты и спортивных игр. Влияние заупокойного культа предков на архитектуру и скульптуру.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки архитектурных сооружений Этрурии.

История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V – I вв. до н. э.)

Сформировать представление об изобразительном искусстве Древнего Рима республиканского периода. Архитектура. Рост городов, обусловивший монументальное строительство. Приоритет инженерных сооружений: дороги, мосты, акведуки. Скульптура Римской республики. Живописно-декоративные росписи: фрески виллы Мистерий.

Самостоятельная работа: записать название основных памятников.

История искусства Древнего Рима периода Империи.

Сформировать представление о характере римского изобразительного искусства эпохи Империи. Познакомить с достижениями в области архитектуры. Проследить этапы развития реалистического портрета; раскрыть документальную точность исторического рельефа; рассмотреть образцы римских мозаик.

Архитектура. Масштабное градостроительство: возведение новых городов, дворцов, портов, акведуков, мостов. Амфитеатр Колизей – образец римского строительного искусства.

Жилищное строительство. Термы (общественные бани). Устройство и назначение комплекса. Руины терм Каракаллы (211 – 216).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения (по выбору) о самых известных строениях: Колизее, Пантеоне, арке Тита и др.

Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. – III в. н. э.)

Сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с декоративно-прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая.

Самостоятельная работа: зарисовать скифские орнаментальные мотивы.

Раздел 3. История искусства стран Западной Европы Средних веков

Сформировать представление об истории искусства Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.). Рассказать о падении Западной Римской империи и образовании «варварских» государств; о взаимодействии местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Раскрыть роль принятия христианства в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья. Познакомить с историческим значением средневековой художественной культуры.

Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)

Сформировать представление об искусстве Средневековья как новой ступени

художественного развития человечества, основанной на идеи единства христианского мира. Рассказать о новых художественных принципах средневекового искусства на основе христианской идеологии.

Формирование нового религиозного восприятия мира. Античные истоки искусства средних веков. Ведущая роль архитектуры. Основные типы раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мавзолей). Отличие организации внутреннего пространства христианской базилики от античного храма.

Становление христианской иконографии (росписи римских катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика). Декоративно-прикладное искусство и предметный мир Средневековья. Иллюстрирование рукописей.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о раннехристианской символике, иконографии образа Христа.

Искусство Византии V- XII веков

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры; выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы.

Самостоятельная работа: сделать зарисовку плана византийского крестово-купольного храма, зафиксировать названия конструктивных и декоративных элементов.

Искусство стран Западной и Центральной Европы V – XIV веков.

История искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв.

Сформировать представление об искусстве Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.). Орнаментально-декоративные формы «филигранного» и «полихромного» стилей (IV-VIII вв.). Распространение «звериного» стиля (VI-VIII вв.).

Самостоятельная работа: познакомиться с легендами и сказками Средневековой Европы, зарисовать характерные средневековые мотивы.

Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. – первая половина IX в.)

Сформировать представление о «Каролингском» Возрождение. Выявить обращение к античной и раннехристианской традиции, смешение восточных, византийских и варварских влияний и традиций в области архитектуры и изобразительного искусства. Искусство Каролингов как пролог романского и готического периодов.

Самостоятельная работа: словарная работа «каролинги», «миниатюра», «пергамент»; «Псалтирь», «Евангелие» и др.;

История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.)

Сформировать представление об особенностях искусства романского периода; выявить ведущую роль архитектуры; познакомить с особенностями конструкции базиликального храма; рассмотреть особенности стиля во Франции, Германии, Италии.

Самостоятельная работа: зарисовать схемы основных типов церквей, план романского собора, подписать названия элементов; перечислить в тетради названия памятников.

История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.)

Сформировать представления о ведущей роли архитектуры в эпоху готики; познакомить с принципами готической каркасной конструкции, названиями основных элементов; раскрыть роль скульптуры в декоративном убранстве храма, тематику и систему размещения скульптур; подчеркнуть значение витражной живописи.

Самостоятельная работа: записать в тетради новые слова (готика, каркасная конструкция, витраж и др.); зарисовать элементы каркасной конструкции храма, подписать названия элементов.

Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии

Закрепить представление об основных чертах готического стиля; познакомить с вариантами готического собора. Замки и крепости готического периода. Развитие готической скульптуры. Гражданская архитектура Германии. Ратуши, дома купеческих гильдий, типы жилых домов горожан. Феодальные замки-крепости (пфальцы). Своеобразие английского готического храма. Широкое распространение скульптурного декора на фасадах готических храмов Англии.

Самостоятельная работа: записать названия основных памятников.

История изобразительного искусства стран зарубежного Востока Средних веков

Дать представление о развитии искусства стран Ближнего Востока. Раскрыть характерные особенности восточного типа архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Выявить конструктивные и образные принципы организации культового пространства, подчеркнуть символическую роль орнамента в убранстве интерьера.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об основных культовых сооружениях эпохи тимуридов.

История изобразительного искусства Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. н.э.)

Сформировать преставление о своеобразии и ценности древнеиндийского искусства; раскрыть связь мифологии с архитектурным и изобразительным искусством; познакомить с композициями культовых зданий буддизма и их скульптурным оформлением; познакомить с живописью и скульптурой Аджанты.

Самостоятельная работа: словарная работа («ступа», «стамбха» и «чайтья» и др.).

История изобразительного искусства Китая

Сформировать представление об истории развития изобразительного искусства Китая; познакомить с жанрами станковой живописи; выявить отражение религиозно-мифологических представлений о модели мироздания в живописных произведениях на основе анализа отдельных картин; раскрыть тесную связь изображения и каллиграфии; познакомить с особенностями зодчества средневекового Китая.

Самостоятельная работа: словарная работа («пагода», «свиток» и др.); записать в тетради названия основных произведений и имена авторов.

История изобразительного искусства Японии

Дать представление о возникновении и основных этапах развития японского искусства; познакомить с принципами конструирования зданий; рассказать об особенностях стилистики живописных и графических произведений. Подчеркнуть влияние японской графики на европейское искусство. Японская архитектура. Связь с сейсмическими условиями страны и ограниченностью территории. Принципы конструирования деревянных зданий. Садовое искусство. Изделия из бронзы. Керамика. Лаковое производство. Ткани и вышивка по шелку. Нэцке.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о японской гравюре и творчестве ведущих мастеров.

Зачет

Проверка знаний терминологии, названий основных произведений и имен их авторов; умений определять стиль, выделять характерные черты; навыков анализа произведения искусства.

Раздел 4. История изобразительного искусства Древней Руси

Исторические особенности развития России и русской культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве Древней Руси.

Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь

Сформировать представление о культуре и искусстве Киевской Руси. Рассказать о связи Киева с Византией. Выявить сочетание языческих традиций с влиянием христианства в искусстве Киевской Руси. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Истоки древнерусского искусства. Высокий уровень развития художественных ремесел (литья, чеканки, керамики, вышивки, ювелирного дела, резьбы) и деревянного строительства дохристианской Руси.

Самостоятельная работа: посмотреть фильм о памятниках культуры Древней Руси.

Русское искусство периода феодальной раздробленности XII-середина XIII вв.

Распад Киевской Руси на удельные княжества. Влияние феодальной раздробленности на характер и содержание русского искусства. Формирование локальных художественных школ: владимиро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других. Сложение общерусского типа культовых зданий.

Искусство Владимиро-Суздальской Руси

Сформировать представление о культуре и искусстве Владимиро-Суздальского княжества периода феодальной раздробленности XII-XIII вв. Рассказать о причинах распада Киевской Руси, о формировании областных художественных школ. Познакомить с архитектурными памятниками, живописью и декоративно-прикладным искусством.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства; зарисовать мотивы декора стен Владимирского собора.

История искусства Новгорода (конец XII-XV вв.)

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных очагов русской культуры Древней Руси. Познакомить с историей открытий берестяных грамот, подчеркнуть их значение в изучении искусства и культуры Новгородской республики. Выявить характерные черты новгородской архитектуры, определить особенности новгородской живописной школы.

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета по Интернету «Софийский собор»; перечислить в тетради название святынь собора.

История искусства Пскова XII-XV веков

Сформировать представление об искусстве Пскова конца XIII-XV вв. Рассказать о начале объединения русских земель в борьбе против монголо-татарского ига. Познакомить с общественной жизнью, культурой, искусством Пскова.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства; подготовить сообщение о сюжетах отдельных икон.

Искусство Московского княжества XIV-XV вв.

Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.

Сформировать представление об особенности раннемосковской архитектуры. Познакомить с памятниками живописи, архитектуры. Каменное строительство при Иване Калите, возведение соборов, укрепление оборонительных стен Кремля. Градозащитная роль храмов.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об истории возникновения города Москвы.

Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV века

Феофана Грека, Андрея Рублева. Привить навыки сравнительного анализа живописных приемов художников. Воспитывать интерес к наследию русского искусства.

Самостоятельная работа: посмотреть видеофильм, например, из цикла П. Волковой «Мост над бездной»: «Андрей Рублев. Троица» по Интернету.

Искусство русского централизованного государства конца XV – XVI века

Архитектура конца XV – начала XVI века

Раскрыть роль и значение архитектуры второй половины XV- начала XVII века в дальнейшем развитии русского искусства. Дать характеристику архитектурных особенностей основных храмов Соборной площади Московского Кремля.

Превращение Кремля в государственную резиденцию. Кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля. Развитие общерусского типа культовой постройки. Особенности внутреннего убранства храмов.

Самостоятельная работа: зафиксировать памятники архитектуры, обозначить их функцию.

Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия

Сформировать представление о творчестве иконописца Дионисия определившего главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиск образа совершенного человека.

Самостоятельная работа: зафиксировать в тетради главные этапы творчества Дионисия, перечислить основные произведения. Сделать (по выбору) описание одной из икон художника.

Архитектура середины и конца XVI века

Проанализировать основные этапы становления Русского централизованного государства, подчеркнуть роль архитектуры в решении градостроительных задач. Показать образно-стилистические изменения в культовой архитектуре, выяснить характер влияния традиций деревянного зодчества на храмовое строительство, проанализировать особенности нового шатрового типа храма.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о своеобразии памятников деревянного зодчества; зафиксировать памятники архитектуры.

Русское искусство XVII века

Русская культура на пороге Нового времени – коренных социально-экономических и культурных преобразований. Усиление контактов между русскими землями и другими странами. Социально-экономические и культурные преобразования. Сложение всероссийского рынка, развитие ремесел и торговли.

Русская архитектура XVII века

Создание новых городов и градостроительных комплексов. Стремление к регулярности застройки. Изменение облика Москвы (элементы регулярной планировки, усложнение композиционных решений, городские валы, увеличение числа вертикалей и возрастание их роли в облике города). Расцвет деревянной архитектуры. Культовая архитектура. Светский характер храмов, усиление ее декоративности, включение ордерных элементов, скульптурного декора, изразцов. Каменно-деревянные постройки (палаты Поганкиных).

Самостоятельная работа: термин «нарышкинское» (или «московское») барокко; перечислить основные памятники.

Русская живопись XVII века

Сформировать представление об основных направлениях развития живописи. Познакомить с особенностями «годуновской» и «строгановской» школ.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о творчестве С. Ушакова.

Декоративно-прикладное искусство

Сформировать представление о русском декоративно-прикладном искусстве XV-XVII вв.,

его формах и видах. Познакомить с русским орнаментом, его особенностями и местом в быту и искусстве. Объяснить выдающееся значение древнерусского искусства в мировой

Самостоятельная работа: посмотреть видеофильм о сокровищнице Кремля.

Раздел 5. История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения

Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)

Сформировать представление об особенности исторического развития Италии и причинах раннего возникновения здесь культуры Возрождения. Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Периодизация искусства. (Происхождение термина «Возрождение» и его понимание в различные эпохи). Значение наследия античности для художественной культуры Возрождения.

Самостоятельная работа: словарная работа (Возрождение, Проторенессанс; флорентийская, пизанская школы).

Искусство Раннего Возрождения в Италии (XV в.)

Архитектура Раннего Возрождения

Сформировать представление о светском характере архитектуры Раннего Возрождения, основанном на идеях гуманизма, связи науки и искусства; познакомить с композициями нового типа светского здания и культового храма; выявить новаторские черты в творчестве архитекторов Брунеллески и Альберти.

Самостоятельная работа: словарная работа (палаццо, вилла, центрический храм); записать название основных памятников и имена авторов; подготовить сообщение о творчестве Брунеллески и Альберти.

Скульптура Раннего Возрождения

Сформировать представление о скульптуре Раннего Возрождения; познакомить с появлением новых приемов пластического языка, основанного на изучении натуры и на обращении к античным традициям.

Самостоятельная работа: составить список в хронологическом порядке основных произведений скульпторов Раннего Возрождения.

Живопись Раннего Возрождения

Сформировать представление о живописи Раннего Возрождения; познакомить с творчеством живописцев флорентийской школы; выявить особенности живописных школ в Северной и Средней Италии.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Мазаччо и Боттичелли. Посмотреть видеофильм, например, «Боттичелли Сандро. Весна» цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете.

Искусство Италии Высокого Возрождения

Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)

Сформировать представление о творчестве Леонардо да Винчи – основоположника искусства Высокого Возрождения, ученого и художника. Рассказать об основных произведениях и направлениях деятельности (живопись, скульптура, архитектура), о композиционных и живописных экспериментах; познакомить с учением Леонардо о светотени (т.н. «сфумато» (от итал. Sfumato) – «дымчатой» атмосфере); обратить внимание на почти неуловимые предметные очертания его картин.

Самостоятельная работа: записать название основных произведений Леонардо да Винчи; подготовить сообщение о системе обучения итальянских художников эпохи Возрождения. Посмотреть видеофильм, например, «Леонардо да Винчи. Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» из цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете.

Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)

Сформировать представление о творчестве Рафаэля Санти, художника, создавшего образ идеально прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; обратить внимание на совершенство композиционных построений мастера.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

Творчество Микеланджело Буонаротти (1475-1564)

Сформировать представление о творчестве Микеланджело – величайшего представителя ренессансного типа художника: живописца, скульптора, архитектора. Раскрыть новаторские достижения художника в изобразительном искусстве.

Самостоятельная работа: зафиксировать в тетради основные произведения Микеланджело. Подготовить сообщение о создании капеллы Медичи.

Венецианская школа живописи

Творчество Джорджоне и Тициана

Сформировать представление об особенностях венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников; перечислить основные произведения.

Творчество Веронезе и Тинторетто

Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения и характере отражения его в произведениях Веронезе и Тинторетто. Указать на влияние тенденций маньеризма в художественно-образном решении творческих замыслов.

Самостоятельная работа: словарная работа (маньеризм); перечислить основные произведения художников маньеризма.

История искусства стран Северного Возрождения

История искусства Нидерландов эпохи Возрождения

Творчество братьев Губерта и Ян ван Эйков

Познакомить с особенностями искусства Возрождения в Нидерландах. Выявить сосуществование реалистических и готических тенденций, демократические и фольклорные черты. Сформировать представление о творчестве братьев ван Эйков и их роли в развитии искусства Нидерландов эпохи Возрождения. Образ мира в нидерландском искусстве эпохи Возрождения. Новые живописные задачи и новая техника масляной живописи. Новаторское творчество братьев ван Эйков, основателей нидерландской школы, утверждение станковой картины.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

Творчество Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего

Сформировать представление о творчестве Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего – самобытных художников, которые отразили народное мировоззрение своего времени.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

История искусства Германии эпохи Возрождения (XV-XVI вв.)

Творчество Альбрехта Дюрера (1471-1528)

Сформировать представление о творчестве Альбрехта Дюрера – ведущем художнике немецкого Возрождения. Раскрыть связь его творчества с проблемами духовной жизни Германии. Познакомить с графикой Дюрера, объяснить технические особенности гравюры на дереве и металле.

Самостоятельная работа: записать названия основных живописных и графических произведений Дюрера. Подготовить сообщения о сериях гравюр Дюрера на металле.

Творчество Ганса Гольбейна Младшего (1497-1543)

Сформировать представление о творчестве Ганса Гольбейна Младшего – крупнейшем портретисте XVI века.

Самостоятельная работа: сделать анализ картины «Портрет Эразма Роттердамского».

Искусство Испании эпохи Возрождения

Сформировать представление о подъеме испанского искусства в эпоху Возрождения. Познакомить с творчеством Эль Греко.

Самостоятельная работа: проанализировать композицию Эль Греко «Лаокоон».

Искусство Возрождения во Франции (XV-XVI вв.)

Сформировать представление об искусстве Франции эпохи Возрождения. Раскрыть роль портретных рисунков Франсуа Клуэ. Рассказать об основных этапах строительства Лувра и его роли на развитие европейской архитектуры.

Самостоятельная работа: подготовка к зачету.

Зачет

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

Раздел 6. История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.

Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII века

Сформировать представление о характере искусства XVII века, связанного с изменением мировоззрения людей того времени, ощущением трагического противоречия человека и мира.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о развитии стиля барокко в Италии.

Искусство Италии XVII века

Архитектура и скульптура Италии XVII века

Сформировать представление об искусстве барокко, раскрыть роль католической церкви; выявить главные особенности стиля (стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры); познакомить с творчеством основоположника стиля зрелого барокко Лоренцо Бернини.

Самостоятельная работа: словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», «киворий»; записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты творчества мастера.

Живопись Италии XVII века

Сформировать представление о развитии в Италии XVII века наравне с барочным направлением классической и реалистической живописи; рассказать о революции в области формы и иконографии живописи, совершенной Микеланджело да Караваджо.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете фильм о творчестве Караваджо.

История искусства Фландрии XVII - XVIII веков

Сформировать представления о характерных чертах фламандской школы живописи XVII - XVIII вв.; выявить реалистическую основу и жизнеутверждающую силу творчества П. Рубенса.

Самостоятельная работа: сделать описание картин Рубенса: «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы», «Персей и Андромеда», «Возчики камней».

Искусство Голландии XVII-XVIII вв.

Живопись Голландии XVII-XVIII вв.

Сформировать представление о ведущей роли станковой реалистической живописи в

голландском искусстве, возникшей на основе демократизации культуры Голландии в первой половине XVII-XVIII века; познакомить с творчеством т.н. «малых голландцев» (Ф. Халса, Я.Стена, Я.В. Делфтского и др.).

Самостоятельная работа: словарная работа: «малые голландцы», «групповой портрет»; записать в тетрадь название работ и имена авторов.

Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669)

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна – крупнейшем мастере западноевропейского искусства XVII века. Раскрыть значение его искусства в мировой культуре, широту творческого диапазона Рембрандта, роль в развитии различных жанров живописи; познакомить с художественной системой Рембрандта; выявить роль света в его искусстве.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения живописи Рембрандта.

Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660)

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века и творчестве Диего Веласкеса, выдающемся художнике испанской реалистической живописи.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об основных картинах ведущих художников Испании (по выбору).

Искусство Франции XVII-XVIII вв.

Живопись Франции XVII века

Сформировать понятие о классицизме – ведущем стиле французского искусства XVII века; раскрыть связь эстетики классицизма с философией рационализма, поисками универсальных законов искусства, основанных на изучении природы, обращении к традициям античности и итальянского Возрождения. Познакомить с творчеством Н. Пуссена и К. Лоррена; выявить характерные черты классицизма (гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность). Обратить внимание на творчество представителей реалистического направления.

Самостоятельная работа: объяснить термин «классицизм».

Архитектура Франции XVII-XVIII вв.

Дать представление о проявлении новых направлений в архитектуре Франции XVII-XVIII вв. (барокко, рококо, классицизм); раскрыть руководящую роль Королевской Академии архитектуры, основанной в 1671 году; познакомить с основными сооружениями.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о Лувре как художественном музее, дворцовых и садово-парковых ансамблях.

Живопись Франции XVIII века

Сформировать представление о стилистическом многообразие французской живописи XVIII века (позднее барокко, рококо, академизм, реализм, классицизм, предромантизм) на основе знакомства с творчеством ярких представителей различных направлений.

Самостоятельная работа: классифицировать творчество художников по направлениям, перечислить основные их работы. Записать термины: «рококо», «пасторальный жанр», «галантный жанр», «сентиментализм» и «предромантизм».

Искусство Англии XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века; рассказать о ведущей роли портретного жанра; познакомить с творчеством основных представителей английской живописи.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения ведущих английских художников.

Раздел 7. История русского изобразительного искусства XVIII века

Искусство первой трети XVIII века

Дать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; раскрыть связь нового искусства России с тремя стилевыми направлениями (барокко, классицизм, рококо). Познакомить с главенством двух «тем» в художественном творчестве: «человек» и «город».

Государственные преобразования Петра I. Создание Российской империи. Роль прогрессивных реформ. Мощный подъем и развитие национальной культуры. Сочетание нового и традиционного в культуре и искусстве петровского времени. Процесс обмирщения искусства. Сложение новой жанровой системы. Отражение новых эстетических запросов, формирование светского искусства, укрепление реалистических элементов. Искусство портрета в русском искусстве начала века.

Самостоятельная работа: перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов.

Искусство середины XVIII вв.

Сформировать представление о развитии искусства в середине столетия; показать дальнейшее развитие градостроительства, эволюцию архитектуры эпохи барокко; выявить основные стилистические признаки этого направления. Раскрыть новаторский характер творчества Растрелли и его роль в русской архитектуре. Познакомить с развитием жанра портрета в живописи И. Я. Вишнякова, А. П. Антропова, И. П. Аргунова.

Самостоятельная работа: перечислить название произведений и имена авторов.

Русская архитектура второй половины XVIII века

Сформировать представление о стиле русского классицизма, основах его эстетики, особенностях его проявления в архитектуре. Познакомить с основными работами В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, И.Е. Старова, Ч. Камерона, Д. Кваренги.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве В.И. Баженова, М.Ф.Казакова, И. Е. Старова.

Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века

Сформировать представление о развитии русской живописи и скульптуры во второй половине XVIII века. Раскрыть новое идейное содержание русского искусства. Рассказать о расцвете русской портретной живописи на примере творчества Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского; портрете в скульптуре Ф. И. Шубина. Рассмотреть развитие монументальной скульптуры: работы Э.М. Фальконе, Ф.Г. Гордеева, И.П. Прокофьева, М.И. Козловского.

Самостоятельная работа: записать в тетради название основных работ Ф.И. Шубина, Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.

Раздел 8. История искусства стран Западной Европы конца XVIII – XIX вв.

История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.

Сформировать представление о французском классицизме рубежа XVIII - XIX века. Познакомить с творчеством Ж.Л. Давида и представителями его школы, обратить внимание на проявление стиля ампир в изобразительном искусстве.

Самостоятельная работа: записать новые термины (революционный классицизм, неоклассицизм или стиль ампир).

История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века

Познакомить с творчеством Ф. Гойи – великого испанского художника, отразившего героическую борьбу и трагическую судьбу своего народа, раскрыть символику и содержание

серий офортов художника. Значение творчества художника для дальнейшего развития передового искусства XIX века.

Самостоятельная работа: составить рассказ о творчестве художника, перечислить основные произведения.

Романтизм в искусстве Франции начала XIX века

Сформировать представление о французском романтизме; объяснить исторические корни и познакомить с эстетической программой романтизма; раскрыть связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями; рассказать о развитии в творчестве художников.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве художников романтического направления, выделить основные их работы, сделать описание (по выбору) понравившегося произведения.

Искусство критического реализма во Франции

Сформировать представление о реализме как ведущем принципе французского искусства второй половины XIX века. Раскрыть причины развития критического реализма в живописи Франции; показать на примере творчества Оноре Домье, Франсуа Милле и Гюстава Курбе появление новых тем и нового героя.

Самостоятельная работа: термин «критический реализм»; анализ одного из произведений Курбе; подготовить сообщение о картинах Милле на крестьянскую тему.

Камиль Коро и Барбизонская школа живописи

Сформировать представление о роли Барбизонской школы живописи в развитии национального реалистического пейзажа, познакомить с творческим методом барбизонцев, подчеркнуть роль этюда в практике художников.

Самостоятельная работа: понятие «национальный реалистический пейзаж»; перечислить основные работы художников-барбизонцев.

Раздел 9. История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века

Искусство Франции второй половины XIX века

Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)

Познакомить с творчеством Эдуарда Мане. Дать представление о понятии «салонное искусство»; рассказать о художнике, творчество которого было устремлено к новым средствам художественного выражения. Обновление цветовой палитры, смелость и свобода колористических решений, обобщение формы.

Самостоятельная работа: записать названия основных произведений художника, подобрать иллюстративный материал.

Импрессионизм

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Дать характеристику этого течения; раскрыть связь с реалистическим искусством, протест против академизма; познакомить с творчеством ярких представителей группы.

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о творчестве художников-импрессионистов; анализ основных произведений, выявление характерных признаков индивидуальной манеры.

Творчество Огюста Родена (1840-1917)

Познакомить с творчеством выдающегося скульптора XIX века Огюста Родена.

Рассказать о творческом пути мастера, который пролагал новые пути в пластике, ломая мертвые схемы и догмы официального искусства; выявить соприкосновение пластического языка скульптора с живописью импрессионистов; познакомить с его лучшими произведениями.

Самостоятельная работа: записать название основных работ мастера; подобрать иллюстративный материал.

Неоимпрессионизм

Сформировать представление о неоимпрессионизме как художественном течении. Познакомить с творчеством Жоржа Сёра и Поля Синьяка, теорией «научного импрессионизма» («пуантилизм», «дивизионизм»).

Самостоятельная работа: термины «неоимпрессионизм», «пуантилизм» или «дивизионизм»; записать название основных работ художников.

Постимпрессионизм

Сформировать представление о постимпрессионизме – новом направлении в изобразительном искусстве конца XIX века. Познакомить с творческой индивидуальностью ярких представителей постимпрессионизма – Сезанна, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека; выявить связь с художественными традициями прошлого; показать сходство и различие с импрессионизмом.

Самостоятельная работа: термин «постимпрессионизм»; выписать название основных работ художников.

Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века

Сформировать представление о развитии символизма и росте стилизаторских тенденций в европейском изобразительном искусстве. На примере творчества основных представителей направления рассказать о характерных чертах символизма.

Самостоятельная работа: термин «символизм», перечислить основные работы; подготовить сообщения о творчестве ярких представителей символизма, подобрать иллюстративный материал.

Модерн и его национальные разновидности

Сформировать представление об эпохе «модерна» и его национальных разновидностях. Дать определение термина «Модерн» («Ар нуво», «Стиль Гимара», «Югендстиль», «Сецессион» и др.); раскрыть причины возникновения нового стиля; проследить особенности стиля «модерн» в искусстве.

Самостоятельная работа: подготовка к зачету.

Зачет

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

Раздел 10. История русского изобразительного искусства конца XVIII – первой половины XIX века

История русского искусства первой половины XIX века. Архитектура Высокого классицизма

Сформировать представление об архитектуре Высокого классицизма («русского ампира»). Рассказать о развитии городского ансамбля, синтезе архитектуры и скульптуры в творчестве А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Томона. Познакомить с работами московских зодчих О.И. Бове, Л.И. Жилярди, А.Г. Григорьева.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов.

Скульптура первой половины XIX века

Сформировать представление о синтезе архитектуры и скульптуры в русском искусстве первой половины XIX века. Познакомить с монументально-декоративными работами Ф.Ф. Щедрина, С.С. Пименова, В.И. Демут-Малиновского. Рассмотреть творчество И.П. Мартоса.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения.

Русская живопись первой половины XIX века

Творчество О. А. Кипренского (1782 – 1836)

Сформировать представление о творчестве художника-романтика О. А. Кипренского. Концепция личности и ее новизна в портретах художника. Отражение характера эпохи. Круг моделей.

Самостоятельная работа: перечислить названия основных произведений; подготовить сообщение о графических работах художника.

Творчество К. П. Брюллова (1799 – 1852)

Сформировать представление о русской исторической картине 1830-1840-х годов, в которой на смену исторической условности пришла историческая правда; познакомить с творчеством Карла Павловича Брюллова соединившего в своем творчестве идеалы классической школы и нововведения романтизма.

Самостоятельная работа: перечислить названия основных произведений художника.

Творчество А. А. Иванова (1806 – 1858)

Сформировать представление о творчестве А.А. Иванова, проанализировать основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу».

Самостоятельная работа: записать в тетради названия основных произведений А.Иванова.

Творчество В. А. Тропинина (1776 – 1857)

Сформировать представление о творчестве В. А. Тропинина, живописца и рисовальщика; выдающегося портретиста московской портретной школы 1820 – 1830 годов.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения художника.

Венецианов и его школа

Сформировать представление о творчестве А. Г. Венецианова (1780 – 1847) – родоначальника бытового жанра в русской живописи; рассказать о его педагогической деятельности и художественной школе.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные работы Венецианова.

Творчество П. А. Федотова (1815 – 1852)

Сформировать представление о творчестве П. А. Федотова – первого представителя критического реализма в русской живописи. Показать связи искусства Федотова с традициями голландской живописи и творчеством английского художника Хогарта.

Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения Федотова.

Раздел 11. История русского искусства второй половины XIX века

Русская живопись 60-х годов XIX века

Познакомить с творчеством В. Г. Перова – одного из основоположников критического реализма в живописи. Сформировать представление о критическом реализме как характерном явлении для живописи второй половины XIX века. Раскрыть ведущее положение жанровой живописи как искусства, непосредственно отражающего современную жизнь.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художников-шестидесятников.

Роль и значение организации «Товарищества передвижных художественных выставок» в развитии русской живописи

Рассказать о роли И. Н. Крамского (1837-1887) в создании и деятельности «Петербургской артели художников». Познакомить с творчеством Крамского, его основными картинами, их идейным замыслом и художественной формой. Раскрыть значение деятельности «передвижников» в развитии русского искусства.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художников-передвижников.

Батальная живопись

Сформировать представление о военной теме в творчестве русских художников второй половины XIX в. Познакомить с творчеством В. В. Верещагина. Выявить разоблачение войны в его живописных сериях.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художника, перечислить основные произведения.

Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века

Сформировать представление о развитии пейзажного жанра во второй половине XIX века, видах пейзажа (романтическом, эпическом и лирическом). Проследить эволюцию творчества И. К. Айвазовского. Познакомиться с пейзажами А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве художников-пейзажистов.

Творчество В. Д. Поленова (1844-1927)

Сформировать представление о творчестве В.Д. Поленова. Раскрыть значение его деятельности в развитии национального пейзажа. Рассказать о работе над картинами на евангельские темы и пейзажными этюдами к ним. Познакомить с педагогической деятельностью художника.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве В.Д. Поленова.

Творчество И. И. Левитана (1860 – 1900)

Сформировать представление о творчестве Исаака Ильича Левитана – вершине в развитии русского лирического пейзажа-настроения. Рассмотреть этапы творческого развития художника.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художника; подобрать иллюстративный материал.

Творчество И. Е. Репина (1844 – 1930)

Сформировать представление о творчестве Ильи Ефимовича Репина – вершине русского реалистического искусства XIX века. Познакомить с произведениями бытового, исторического жанра. Обратить внимание на портретное творчество Репина (жизненную правду, художественную силу и яркость образных характеристик).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; раскрыть содержание одного из наиболее понравившихся произведений.

Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века. Творчество В. И. Сурикова.

Сформировать представление о развитии исторической живописи в 70-90-х годах XIX в. Рассказать о двух направлениях ее развития. Обратить внимание на характер исторической живописи «передвижников».

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; сделать описание понравившейся картины.

Творчество В. М. Васнецова (1848 – 1926)

Сформировать представление о творчестве Виктора Михайловича Васнецова.

Рассказать об обращении мастера к темам народного эпоса и сказки. Познакомить с монументальными и театрально-декорационными работами.

Выявить значение деятельности В. М. Васнецова для русского искусства.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника.

Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Сформировать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века, проявившемся в развитии «эклектики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве.

Познакомить с особенностями развития различных жанров станковой и монументальной скульптуры. Рассказать о творчестве М.М. Антокольского, М.О. Микешина, А.М. Опекушина; развитии бытового жанра М.А. Чижовым и анималистического жанра Е.А. Лансере.

Самостоятельная работа: перечислить основные памятники архитектуры и скульптуры.

Раздел 12. История русского искусства конца XIX - начала XX вв.

Живопись конца XIX - начала XX веков

Развитие бытового и исторического жанров

Сформировать представление о развитии бытового и исторического жанра в живописи. Познакомить с особенностями реализма в живописи этого периода, раскрыть связь с предшествующим временем и выявить новые черты. Познакомить с творчеством С.В. Иванова, Н.А. Касаткина, А.Е. Архипова, А.П. Рябушкина, живописью и рисунками Ф.А. Малявина, дореволюционным периодом в творчестве М.В. Нестерова.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения; подготовить сообщения о творчестве художников.

Творчество К. А. Коровина (1861 – 1939)

Сформировать представление о творчестве Константина Алексеевича Коровина – яркого представителя русского импрессионизма. Показать сходство с пейзажами французских импрессионистов; выявить своеобразие манеры художника. Познакомить с новаторской деятельностью в области театральных костюмов, декораций.

Самостоятельная работа: собрать материал о работах художника для театра.

Творчество В. А. Серова (1865 – 1911)

Сформировать представление о деятельности Валентина Александровича Серова, в творчестве которого ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX – начала XX века. Познакомить с этапными для русского искусства и творчества картинами В.А. Серова.

Самостоятельная работа: перечислить основные работы художника.

Творчество М. А. Врубеля (1856 – 1910)

Сформировать представление о творчестве Михаила Александровича 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.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника.

Творческие объединения конца XIX - начала XX вв.

«Мир искусства» (1898 – 1904; 1910 – 1924)

Сформировать представление о петербургском художественном объединении конца XIX - начала XX в. и одноименном журнале, издававшемся этим объединением. Раскрыть роль С.П.Дягилева и А.Н. Бенуа в создании журнала и организации деятельности молодежи. Познакомить с творчеством основных представителей объединения первого и второго состава.

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; перечислить в тетради главные произведения;

подобрать иллюстративный материал.

Творческое объединение «Союз русских художников» (1903 – 1924)

Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников. Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре представителей объединения. Выявить своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре.

Самостоятельная работа: записать названия основных работ художников.

Русский символизм. Выставка «Голубая роза» (1907)

Сформировать представление о «русском символизме». Познакомить с творчеством В.Э. Борисова-Мусатова. Рассказать о выставке его последователей под названием «Голубая роза», рассмотреть единство и особенности творчества лидеров группы П. Кузнецова, Н. Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина; познакомить с творчеством А.Т. Матвеева.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; подобрать иллюстративный материал.

Творческое объединение «Бубновый валет» (1911 - 1917)

Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» как о мастерах, избравших путь постимпрессионизма и поклонниках примитивного народного искусства. Сделать анализ отдельных произведений.

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ и имена их авторов; подготовиться к зачету.

Зачет

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

Раздел 13. История искусства зарубежных стран конца XIX – первой половины XX вв.

Основные тенденции мирового искусства конца XIX – нач. XX вв.

Искусство XX века – переломное искусство. Глобальный характер структурных изменений в сфере искусства, перестройка жанрово-видового состава изобразительного искусства. Влияние научно-технических достижений на развитие предметного мира. Тенденции развития современного мирового искусства - реализм, модернизм, постмодерн, массовая культура. Стилевое многообразие художественных течений. Взаимодействие старого и нового искусства XX века, пересечение и параллельность художественных движений. Модернистские течения. Художественные течения и группировки первой половины XX века.

Архитектура первой половины XX вв.

Сформировать представление о развитии функционального «международного (интернационального) стиля» в архитектуре первой половины XX века и его альтернативах. Выявить признаки архитектурных объектов международного стиля. Познакомить с творчеством архитекторов-функционалистов Л.- М. ван дер Роэ, Ле Корбюзье. Рассказать о творчестве Ф.- Л. Райта – создателе «стиля прерий».

Самостоятельная работа: термины «функционализм», «конструктивизм», «международный стиль», «стиль прерий».

Фовизм и его основные представители

Сформировать представление о фовизме (от франц. «fauves» - «дикие; 1899 – 1905) Рассказать о возникновении его на пересечении трех противоречивых направлений искусства: искусства Гогена, Ван Гога и неоимпрессионизма; выявить использование художниками чистого цвета, отказ от перспективы и традиций классического искусства, отрицание пространства, света и импрессионистического понимания реальности. Познакомить с творчеством основных представителей фовизма: А. Матисса, А. Дерена, Р. Дюфи, М. Вламинка, А. Марке, Ж. Руо.

Самостоятельная работа: термин «фовизм».

Творчество Анри Матисса (1869 – 1954)

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века Анри Матисса, открывшем новые выразительные средства отображения окружающего мира. Роль цвета, линии, ритма в композиции.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения; подобрать

иллюстративный материал; анализ композиции одной картины художника.

Развитие экспрессионизма. Художественные объединения: «Мост» и «Синий всадник»

Сформировать представление об экспрессионизме (1905 – 1920-е годы). Рассказать о деятельности художественных объединений «Мост» и «Синий всадник»; выявить основных представителей этих объединений. Раскрыть роль В. Кандинского в развитии экспрессионизма.

Самостоятельная работа: термин «экспрессионизм».

Кубизм (1907 – 1912)

Сформировать представление о творчестве Пабло Пикассо – выдающемся художнике XX века, познакомить с особенностями различных периодов деятельности. Рассказать о возникновение кубизма, пояснить особенности двух стадий его развития: аналитической и синтетической. Познакомить с основными произведениями ведущих представителей кубизма.

Самостоятельная работа: термин «кубизм», «аналитический кубизм», «синтетический кубизм».

Футуризм и его основные представители

Сформировать представление о футуризме (1909 – 1914) - литературно-художественном направлении в Италии и России, приветствовавшем новые технологии изображением движения и скорости. Познакомить с его художественными принципами, декларациями и манифестами. Раскрыть особенности произведений основных представителей.

*Самостоятельная ра*бота: термины «футуризм», «кубо-футуризм»; перечислить основные произведения; подготовить сообщение о творчестве основных представителей.

Метафизическая живопись

Сформировать представление о творчестве кружка живописцев-метафизиков. Познакомить с творчеством Джорджо де Кирико.

Самостоятельная работа: сделать описание картины де Кирико по выбору; поиск иллюстраций в Интернете.

Абстрактное искусство и его разновидности

Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве, на примере творческих работ художников В. В. Кандинского, К. С. Малевича, П. Мондриана рассказать об абстрактном искусстве и его роли в искусстве XX века. Познакомить с развитием абстрактного искусства и с работами ярких представителей (Ф. Марк, Р. Делоне, Дж. Поллок, М. Тоби).

Самостоятельная работа: термины «супрематизм», «супрематическая композиция», «конструктивизм», «неопластицизм»

Дадаизм как художественное направление и его основные представители

Сформировать представление о дадаизме. Рассказать о происхождении термина «дада» (дадаизм). Познакомить с деятельностью группы «Дада». Раскрыть роль артистического клуба – кабаре «Клуб Вольтера». Объяснить основные теоретические и формальные принципы. Раскрыть роль движения в рождении мощного художественного направления «сюрреализма».

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ; поискать дополнительный визуальный материал.

Сюрреализм в искусстве XX века

Сформировать представление о сюрреализме. Рассказать историю возникновения сюрреализма; объяснить теорию сюрреализма; познакомить с художественными принципами сюрреализма. Рассмотреть этапы развития

Самостоятельная работа: термин «сюрреализм»; записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ.

Демократическое искусство первой половины XX века

Сформировать представление о прогрессивном искусстве XX века. Познакомить с

деятельностью ярких представителей, работавших в разных видах изобразительного искусства.

Скульптура первой половины XX века

Сформировать представление о развитии реалистических тенденций в скульптуре XX века. Познакомить с творчеством ведущих мастеров французской пластики первых десятилетий XX века.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве А. Бурделя, А. Майоля, Ш. Деспио; подобрать иллюстративный материал.

Графика XX века

Сформировать представление о развитии реалистических тенденций в графике и живописи XX века. Познакомить с творчеством ведущих мастеров первой половины XX века.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Мазереля, Отто Дикса, Георга Гросса; подобрать иллюстративный материал.

Мастера демократического искусства Америки

Сформировать представление о демократическом искусстве Америки XX века. Познакомить с творчеством ярких представителей (Р. Кента, Э. Хоппера, Р. Сойера, А. Рефрежье).

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал.

Художники реалистического искусства Англии

Сформировать представление о крупнейших реалистических художниках Англии XX века. Познакомить с творчеством ярких представителей (О. Джон, Ф. Бренгвин, П. Хогарт).

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал.

Изобразительное искусство Латинской Америки

Сформировать представление о развитии графики и монументальной живописи в искусстве Латинской Америки XX века. Рассказать о подъеме художественной жизни в искусстве стран Латинской Америки, ее связи с революционно-демократическим движением в этих странах.

Развитие мексиканской графики. Творчество Л. Мендеса

Сформировать представление о развитии мексиканской графики. Познакомить с особенностями мексиканского искусства. Рассказать о выработке особой изобразительной системы, сочетающей символику и иллюстративность. Дать представление о «Мастерской народной графики». Познакомить с творчеством ведущих мастеров: Л. Мендеса, Бустоса, Хиггинса, Бельтрана.

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал.

Развитие мексиканской монументальной живописи

Сформировать представление о монументальной живописи Латинской Америки. Познакомить с фресками и мозаиками мексиканских художников на темы истории страны. Познакомить с творчеством выдающихся художников Х.-К. Ороско, Д. Риверы, Д.- А. Сикейроса.

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал.

Раздел 14. История искусства зарубежных стран второй половины XX – начала XXI вв.

Архитектура второй половины XX века – начала XXI вв.

Сформировать представление о градостроительстве как главном направлении развития европейской архитектуры после Второй мировой войны. Создание нового типа города. Разграничение жилых, промышленных и общественных районов, пешеходных и транспортных зон в городах; поиск равновесия между городом и природной средой.

Самостоятельная работа: просмотр документального фильма об архитектуре второй половины XX века.

Скульптура второй половины XX века – начала XXI вв.

Сформировать представление о скульптуре XX века. Познакомить с творчеством ярких представителей (Э. Барлаха, А. Джакометти, Г. Мура, А. Колдера).

Самостоятельная работа: повторить термины, определяющие основные направления модернизма в живописи начала XX века: «фовизм», «кубизм», «экспрессионизм», «футуризм».

Неореализм в европейском изобразительном искусстве

Сформировать представление о неореализме. Рассказать о реалистическом движении французских художников младшего поколения. Раскрыть поиски нового героя реалистического искусства среди простых людей. Познакомить с творчеством А. Фужерона, Р. Гуттузо, Дж. Манцу, Х. Бидструпа.

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал.

Постмодернизм и его направления второй половины XX – начала XXI вв.

Развитие средств массовой коммуникации, возрастание роли и идеологического воздействия таких видов искусства XX века, как кино, телевидение, фотография. Их влияние на формирование эстетических потребностей и вкусов общества. Основные стереотипы, социальная ориентация и современные модификации «массовой культуры» общества.

Гиперреализм

Сформировать представление о гиперреализме - течении в искусстве второй половины XX века, одном из разновидностей современного натурализма. Познакомить с творчеством ярких представителей гиперреализма (Р. Эстеса, Ч. Клоуза, Д. де Андреа).

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ.

Поп-арт и оп-арт

Сформировать представление о «поп-арте» и «оп-арт». Объяснить значение терминов: «поп-арт» (англ. pop art, сокращенное от popular art – «популярное искусство») и «оп-арт» (от англ. optical art – «оптическое искусство»). Познакомить с творчеством ярких представителей поп-арта (Р. Раушенберга, Р. Лихтенштейна, Дж. Розенквиста, Т. Вессельмана, К. Олденбурга, Э. Уорхола) и оп-арта (В. Вазарелли).

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал.

Кинетическое искусство

Сформировать представление о кинетическом искусстве. Использование кинетических конструкций в рекламном, оформительском деле.

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал.

«Новая волна» авангарда и его разновидности: абстрактный экспрессионизм, минимальное искусство, концептуальное искусство и др.

Сформировать представление о «Новой волне» авангарда. Рассказать о смыкании контркультуры современного искусства с ультралевыми молодежными движениями. Познакомить с основными формами авангарда и его разновидностями: «абстрактный экспрессионизм», «минимальное искусство», «концептуальное искусство».

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал.

Синтез зрелищных и изобразительных искусств: хэппенинг и перформанс

Сформировать представление о попытках слияния различных форм зрелищного и изобразительных искусств (хеппенинги и перформанс) с целью активизации внимания и привлечения зрителей к соучастию в создании образа (использование злободневных политических и социальных лозунгов; участие в политических манифестациях, карнавалах, активных политических действиях).

Самостоятельная работа: подобрать визуальный материал.

Трансавангард конца XX – начала XXI вв.

Введение термина «трансавангард» Акилле Бенито-Олива в 1979 году для обозначения тенденций в развитии европейского искусства конца 70-х – начала 80-х годов. Яркие представители трансавангарда: Сандро Кия (род 1946), Франческо Клементе (род. 1952, Неаполь), Энцо Кукки (род. 1950, Анкона), Никола де Мария (род. 1954, Фольянезе) и Миммо Паладино (род. 1948, Беневент).

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ; новые термины.

Зачет

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

Раздел 15. История русского изобразительного искусства первой половины XX вв.

Русское изобразительное искусство периода гражданской войны и иностранной интервенции (1917-1920)

Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и искусства.

Самостоятельная работа: записать названия работ, сделать сообщение о творчестве «Окон сатиры РОСТА» и деятельности В. Маяковского.

Основные художественные объединения 1921 – 1932 годов

Сформировать представления о деятельности художественных объединений 1920-х гг., на основе синтеза традиций классической культуры и формальных поисков авангарда.

Новое общество живописцев (НОЖ; 1921 – 1924)

Создание общества в Москве выпускниками Вхутемаса, учениками В. Е. Татлина, К.С. Малевича и А.М. Родченко (С. Я. Адливанкин, А.М. Глускин, А.М. Нюренберг, М.С. Перуцкий, Н.Н. Попов и Г.Г. Ряжский). Близость «модернизированных форм» живописи НОЖа к стилистике народного примитива, лубка, городского изобразительного фольклора.

Ассоциация художников революционной России (АХРР; 1922 – 1932)

Проблема сохранения в условиях нового времени старых живописных традиций. Дискуссия о реалистическом методе и о значении изображения быта в живописи. Тематические выставки, приуроченные к знаменательным датам советской действительности: «Жизнь и быт Красной Армии», «Жизнь и быт рабочих», «Уголок Ленина», «Революция, быт и труд» и др. Воплощение идеи «героического реализма». Документальная точность произведений, созданных по зарисовкам, выполненным на заводах и фабриках.

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей объединения.

«Четыре искусства» (1924 – 1931)

Создание московского общества, объединившего участников выставок «Мир искусства» и «Голубая роза» под председательством П. В. Кузнецова. Основные участники: архитекторы (И.В. Жолтовский, В.А. Щуко, А.В. Щусев), скульпторы (И.С. Ефимов, А.Т. Матвеев, В.И. Мухина), живописцы (П.В. Кузнецов, К.С. Петров-Водкин, М.С. Сарьян), графики (В.А. Фаворский, А.И. Кравченко, А.П. Остроумова-Лебедева) и др.

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей объединения.

Общество станковистов (ОСТ; 1925 - 1932)

Экспериментальный характер творческих поисков объединения. Разработка темы и сюжеты индустриального, машинного производства, урбанизма, массового спорта, авиации и воздухоплавания. Стилистические черты: нарочитая силуэтность фигур, напоминающих

иконные «прориси», локальный колорит, глухие или графически расчерченные фоны, лакированная поверхность картин.

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей объединения.

Общество московских художников (ОМХ; 1927 – 1932)

Приоритет живописи. Работа в рамках традиционных жанров, наименее подверженных идеологическим воздействиям (преобладание пейзажа, натюрморта). Стремление передать материальное богатство мира с помощью энергичной лепки объемов, смелой светотеневой моделировки, пластической выразительности формы.

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей объединения.

Группа «Тринадцать» (1929 – 1932)

Группа преимущественно графиков, названная по числу участников. Требование «темпа рисунка», утверждение спонтанного рисования без калек и поправок. Пристрастие к трудно-исправляемым материалам (тушь, акварель). Творчество ярких представителей:

Самостоятельная работа: посмотреть иллюстрации.

Русское искусство 1930-х годов

Сформировать представление о развитии изобразительного искусства 1932-1940-х годов, подчеркнуть его связь с новым историческим этапом страны. Рассказать о значении юбилейных выставок. Развитие просвещения, книгоиздательского дела, подъем науки и культуры. Тематическое и жанровое разнообразие искусства. Развитие монументальных форм. Синтез искусства и архитектуры.

Самостоятельная работа: записать названия основных работ.

Искусство периода Великой Отечественной войны (1941 – 1945)

Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны. Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и несгибаемого мужества советского человека.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких представителей этого периода.

Раздел 16. История русского изобразительного искусства второй половины XX – начала XXI вв.

Русское искусство 1960-х годов. Живопись «сурового стиля»

Сформировать представление о новом историческом этапе в развитии советского искусства. Раскрыть поиск новых художественных приемов в соответствии с обновляющимся содержанием современного искусства; многостороннее осмысление явлений современности. Познакомить с понятием «суровый стиль» 1960-х гг., особенностями искусства этого времени; творчеством Г. Коржева, В. Попкова, В. Иванова, Д. Жилинского и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких представителей этого периода.

Русское искусство 1970-х – начала 1980 гг.

Сформировать представление о расширении диапазона творческих исканий в искусстве 1970 - начала 1980 годов. Познакомить с переосмыслением классических традиций, приемов народного творчества, усложнением и заострением образного начала, пластических средств на примере анализа произведений Т. Назаренко, Н. Нестеровой, К. Нечитайло и др. Выявить особенности развития пейзажной живописи и натюрморта; увидеть новые черты в отечественной скульптуре. Познакомить с созданием мемориальных комплексов.

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал.

Русское искусство конца XX – начала XXI вв.

Сформировать представление о направлениях в российском искусстве 1990-х гг. Рассказать о соперничестве направлений мастеров-традиционалистов и бывших участников художественного андеграунда. Познакомить с творчеством Ильи Кабакова.

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал.

Изобразительное искусство моего края (региональный компонент)

Региональный компонент программы разрабатывается преподавателем самостоятельно.

Подготовка к экзамену

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «История изобразительного искусства»:

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми 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.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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.

Формой проведения промежуточной аттестации 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.

По завершении изучения предмета «История изобразительного искусства» проводится итоговая аттестация в форме экзамена в конце 8 (9) класса.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»).

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен выявить знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Оценка 5 («отлично») – ученик легко ориентируется в изученном материале, умеет сопоставлять различные взгляды на явление, высказывает и обосновывает свою точку зрения, показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 («хорошо») – ученик легко ориентируется в изученном материале, проявляет самостоятельность суждений, грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос. Практические работы выполнены не совсем удачно. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 («удовлетворительно») – ученик основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить. Ответ носит, в основном, репродуктивный характер. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

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 уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удается избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бартенев И.А. Основы архитектурных знаний для художников. – М.: Искусство, 1964

Бартенев И.А., Батажкова И.А. Очерки архитектурных стилей. - М.: Искусство, 1984

Белов А. М., Вязовикина К. А., Данилова А. А. и др. Искусство: Научно-популярное издание для детей. – М.: «Росмэн-Пресс», 2008

Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т. 2. - СПб.: «Нева», 2002

Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.1. - СПб.: «Нева», 2002

Бирюкова Н.В. История архитектуры: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2006

Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Т.1 – М.: Центрполиграф, 2003

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып.1: От древнейших времен по XVI век / Н. А. Дмитриева. - 4-е изд., - М.: Искусство, 1986

Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2000

История зарубежного искусства. / Под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М.: Искусство, 1971

История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, Античность. / Под ред. М.В. Доброклонского и А.М. Чубовой. – М.: Изобразительное искусство, 1981

Кащекова И.Э. От античности до модерна: Стили в художественной культуре.– М.: Просвещение, 2000

Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. Пер. с нем. – М.: «Издательство В. Шевчук», 2001

Соловьев Н.К. Очерки по истории интерьера. Древний мир. Средние века. М.: Сварог и К, 2001

Ткачев В.Н. История архитектуры: Учебник. – М.: Высшая школа, 1987

Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч. 1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времен до эпохи Возрождения. - 2-е изд., испр. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсурян, Д. Володихин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007

Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XX веков. - 3-е изд., перераб. /ред. коллегия: М.Аксёнова, Н. Майсурян, Н. Масалин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ПЛЕНЭР»

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства с учетом рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации примерных программ учебных предметов.

Программа предмета «Пленэр» входит в обязательную часть предметной области «Пленэрные занятия» учебного плана ДПОП «Живопись».

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 этих 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.

При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения.

Содержание учебного предмета «Пленэр» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись».

Срок реализации предмета

Срок освоения программы учебного предмета «Пленэр» составляет 5 (6) лет (с 4-8 (9) класс).

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, срок обучения может быть увеличен на один год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Пленэр» составляет 140 аудиторных часов. Самостоятельная работа по предмету не планируется.

Объем годовой учебной нагрузки составляет 28 часов. Занятия пленэром проводятся рассредоточено в различные периоды учебного года.

Сведения о затратах учебного времени

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">Распределение по годам обучения</td></tr>
<tr><td>Классы</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Продолжительность учебных занятий (в неделях)</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td></tr>
<tr><td>Количество часов аудиторных занятий в год</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Общее количество часов аудиторных занятий</td><td colspan="5">140</td><td>28</td></tr>
<tr><td colspan="6">168</td></tr>
</table>

Форма проведения учебных занятий

Занятия по учебному предмету проводятся в мелкогрупповой форме (от 4 до 10 человек) на открытом воздухе.

Цели и задачи учебного предмета

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;
- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

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.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Годовые требования

При рисовании с натуры в условиях пленэра учащимися осуществляется активная исследовательская деятельность, изучается окружающий мир, отрабатываются навыки работы с материалом, закладываются основы профессионального ремесла.

Обучение происходит, главным образом, как решение задач по композиции, рисунку и живописи. Вид учебной деятельности должен быть разнообразным: обучение по наглядным образцам и практическая работа с натуры, в которой половина времени отводится на графику, половина – на живопись. Техника исполнения и формат работ обсуждаются с преподавателем.

Темы в программе повторяются с постепенным усложнением целей и задач на каждом году обучения.

Учащиеся первого года обучения (4-й класс) 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.

Учащиеся второго года обучения (5-й класс) решают задачи на цветовые и тональные отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрного освещения, плановости в глубоком пространстве, знакомятся с различными художественными материалами при выполнении рисунков животных, птиц, фигуры человека, архитектурных мотивов.

Учащиеся третьего года обучения (6-й класс) развивают навыки и умения в выполнении пейзажей на состояние с решением различных композиционных приемов, рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной перспективе, пишут натюрморты, используя широкий спектр цветовых оттенков, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами.

Учащиеся четвертого года обучения (7-й класс) 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.

Учащиеся пятого года обучения (8-й класс) развивают умение самостоятельно и последовательно вести работу над заданиями, находить выразительное пластическое решение в рисунках и этюдах. Ставятся задачи на выполнение сложных многоплановых пейзажей с архитектурными сооружениями, современной техникой, с изображением людей. Задания тесно связаны со станковой композицией.

Учащиеся шестого года обучения (9-й класс) при реализации ДПОП «Живопись» с нормативным сроком обучения 9 лет решают сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки работы с подготовительным материалом для станковых композиций, выполняют многоплановые пейзажи с различными архитектурными постройками и группами людей, самостоятельно выбирают различные приемы работы с художественными материалами.

Учебно-тематический план

4 класс. Первый год обучения

Наименование темы	Кол-во часов
1. Знакомство с предметом «Пленэр»	4
2. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения	4
3. Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека	4
4. Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы)	4
5. Натюрморт на пленэре	4
6. Линейная перспектива ограниченного пространства	4
7. Световоздушная перспектива	4
Итого:	28

5 класс. Второй год обучения

Наименование темы	Кол-во часов
1. Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев	4
2. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле	4
3. Архитектурные мотивы	4
4. Натюрморт на пленэре	4
5. Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека	4
6. Линейная перспектива глубокого пространства	4
7. Световоздушная перспектива	4
Итого:	28

6 класс. Третий год обучения

Наименование темы	Кол-во часов
1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	4
2. Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения	4
3. Архитектурные мотивы	4
4. Натюрморт на пленэре	4
5. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	4
6. Линейная перспектива глубокого пространства	4
7. Световоздушная перспектива	4
Итого:	28

7 класс. Четвертый год обучения

Наименование темы	Кол-во часов
1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	4
2. Этюды и зарисовки пейзажей	4
3. Архитектурные мотивы	4
4. Натюрморт на пленэре	4
5. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	4
6. Линейная перспектива	4
7. Световоздушная перспектива	4
Итого:	28

8 класс. Пятый год обучения

Наименование темы	Кол-во часов
1. Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми	4
2. Длительные этюды и зарисовки пейзажа	4
3. Архитектурные мотивы	4
4. Натюрморт на пленэре	4
5. Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже (в парке и др.)	4
6. Линейная и световоздушная перспектива	4
7. Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра	4
Итого:	28

9 класс. Шестой год обучения

Наименование темы	Кол-во часов
1. Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми и животными	4
2. Длительные этюды и зарисовки пейзажа	4
3. Архитектурные мотивы	4
4. Натюрморт на пленэре	4
5. Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже	4
6. Линейная и световоздушная перспектива	4
7. Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра	4
Итого:	28

Содержание тем

4 класс. Первый год обучения

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).

Материал: карандаш, акварель.

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 зелени).

Материал: карандаш, акварель.

3. Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека. Передача особенностей пропорций, характерных поз, движений. Развитие наблюдательности. Работа одним цветом с использованием силуэта.

Материал: тушь, акварель.

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.

Материал: карандаш, тушь, маркер, акварель.

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.

Материал: карандаш, акварель.

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.

Материал: карандаш, гелевая ручка, маркер, акварель.

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.

Материал: карандаш, акварель.

5 класс. Второй год обучения

1. Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев. Образное восприятие природных форм. Рисование тенями: живописный или графический подход к рисунку в зависимости от характера пластики натуры. Зарисовки крупных камней, пней интересной формы. Этюды деревьев (монохром).

Материал: карандаш, акварель, соус.

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.

Материал: карандаш, акварель.

3. Архитектурные мотивы. Выявление характерных цветовых и тоновых контрастов натуры 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.

Материал: карандаш, акварель, тушь.

4. Натюрморт на пленэре. Определение правильных цветотональных отношений. Развитие навыков в передаче пленэрного освещения, решения тонально-цветовых отношений, градации теплохолодности. Два этюда букетика цветов (на светлом и на тёмном фоне). Зарисовки корней деревьев с нижней частью ствола.

Материал: карандаш, акварель.

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.

Материал: карандаш, маркер, гелевая ручка, акварель.

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.

Материал: карандаш, акварель.

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).

Материал: карандаш, акварель.

6 класс. Третий год обучения

1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа. Интересное композиционное решение. Использование различных приемов работы акварелью и карандашом. Тропинки, аллеи, крутые склоны, деревья, кустарники.

Материал: карандаш, акварель, фломастер.

2. Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения. Целостность восприятия натуры и цельность ее изображения. Изучение характера освещения. Этюды и зарисовки на различные состояния с разными композиционными задачами.

Материал: карандаш, акварель, соус.

3. Архитектурные мотивы. Передача пропорций архитектурных частей здания. Деталировка отдельных фрагментов. Выявление характерных тоновых и цветовых контрастов. Рисунок и этюд фрагментов храма (колокольни, барабанов с луковицами, оконных проемов с решетками и т.д.)

Материал: карандаш, акварель, гелевая ручка.

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.

Материал: карандаш, акварель, фломастер.

5. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека. Совершенствование навыков передачи характера движений и поз домашних и диких животных. Пластика фигуры человека.

Материал: карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

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.

Материал: карандаш, акварель, соус, тушь.

7. Световоздушная перспектива. Передача плановости в пейзаже. Цельность восприятия. Выделение композиционного центра. Этюд и зарисовка холмистого или разнопланового пейзажа с постройками.

Материал: карандаш, акварель, соус, тушь.

7 класс. Четвертый год обучения

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.

Материал: карандаш, гелевая ручка, маркер, акварель, соус.

2. Этюды и зарисовки пейзажей. Решение композиционного центра. Грамотное построение пространства. Плановость. Закрепление навыков работы различными художественными материалами. Пейзаж городских окраин.

Материал: карандаш, акварель, тушь, соус.

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.

Материал: карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

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.

Материал: карандаш, акварель, гелевая ручка, уголь, сангина.

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.

Материал: карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

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.

Материал: карандаш, акварель, соус, гелевая ручка.

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.

Материал: карандаш, акварель, соус, тушь.

8 класс. Пятый год обучения

1. Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми. Понятие общего тона и тонально-цветовых отношений в пленэрной живописи. Интересное композиционное решение. Передача

различного состояния погоды, времени дня, освещения.

Материал: карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

2. Длительные этюды и зарисовки пейзажа. Образ в пейзаже. Индивидуальное отношение к изображаемому. Последовательное ведение работы, завершенность в рисунках. Этюды и зарисовки пейзажа с открытым пространством, постройками и деревьями на среднем плане.

Материал: карандаш, акварель, фломастеры, уголь, сангина.

3. Архитектурные мотивы. Образ архитектурного сооружения. Выразительность ритмов. Грамотное построение с перспективным сокращением. Рисунок и этюд улицы с разнотипными по форме постройками на сложном рельефе местности.

Материал: карандаш, акварель, фломастер, маркеры.

4. Натюрморт на пленэре. Выразительное пластическое решение. Цветовые и тоновые контрасты. Передача материальности и фактуры предметов. Тематический натюрморт.

Материал: карандаш, акварель, соус, тушь.

5. Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже (в парке, на стройке, в порту). Связь со станковой композицией. Характерные живописно-пластические особенности фигур людей разных профессий. Совершенствование технических приемов работы с различными материалами.

Материал: карандаш, акварель, маркер, фломастер, гелевая ручка.

6. Линейная и световоздушная перспектива. Передача большого пространства и объектов современной техники с соблюдением масштаба величин и перспективы планов. Творческий подход в рисунках. Зарисовка индустриального пейзажа. Этюд пейзажа с мостом через реку.

Материал: карандаш, акварель, фломастер, тушь.

7. Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра. Умение находить выразительное пластическое решение, работать с подготовительным натурным материалом. Использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения. Сюжетная фигурная композиция.

9 класс. Шестой год обучения

1. Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми и животными. Правильные тонально-цветовые отношения в пленэрной живописи. Оригинальное композиционное решение. Группирование фигур, расстановка их на плоскости с учетом перспективы.

Материал: карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

2. Длительные этюды и зарисовки многопланового пейзажа. Классическое построение пейзажа. Использование различных приемов работы акварелью и карандашом. Этюды и зарисовки пейзажа с постройками и деревьями на разных планах.

Материал: карандаш, акварель, фломастеры, уголь, сангина.

3. Архитектурные мотивы. Передача ритмов освещенных и затемненных планов. Правильное построение с перспективным сокращением. Рисунки и этюды старинной улицы с различными постройками.

Материал: карандаш, акварель, фломастер, маркеры.

4. Натюрморт на пленэре. Выразительное пластическое решение. Многообразие цветовых нюансов. Передача материальности и фактуры предметов. Натюрморт с ягодами, фруктами, цветами.

Материал: карандаш, акварель, соус, уголь, сангина.

5. Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже. Связь со станковой композицией. Совершенствование технических приемов работы с различными материалами. Этюды и зарисовки портрета человека на пленэре. Передача характерных особенностей.

Материал: карандаш, акварель, маркер, фломастер, гелевая ручка.

6. Линейная и световоздушная перспектива. Передача глубокого пространства. Правильное построение перспективы. Творческий подход в рисунках. Детализация переднего плана. Этюд набережной реки, моря.

Материал: карандаш, акварель, фломастер, гелевая ручка, тушь.

7. Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра. Совершенствование методов работы с акварелью и другими материалами. Умение работать с подготовительным материалом. Многофигурная сюжетная композиция «Мой край», «Мое село» и т.п.

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 натуры, 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 натуры 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.

Оценка 5 («отлично») предполагает:

- грамотную компоновку в листе;
- точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с цветом);
- соблюдение правильной последовательности ведения работы;
- свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета;
- свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной среды;
- грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве;
- грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;
- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;
- самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.

Оценка 4 («хорошо») предполагает:

- небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке;
- неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно исправлять ошибки при указании на них;

- незначительные недочеты в тональном и цветовом решении;
- недостаточная моделировка объемной формы;
- незначительные ошибки в передаче пространственных планов.

Оценка 3 («удовлетворительно») предполагает:
- существенные ошибки, допущенные при компоновке;
- грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка;
- грубые ошибки в тональных отношениях;
- серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении;
- небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершенности;
- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Предложенные в 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 заданной 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.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. - М., 1981

Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. - М.: Владос, 2008

Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985

Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992

Кузин В.С. Наброски и зарисовки. - М.,1981

Луковенко Б.А. Рисунок пером. - М.: Просвещение, 2000

Маслов Н.Я. Пленэр. - М.: Просвещение, 1984

Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - М: Просвещение, 1973

Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. - М., 1981

Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996

Сокольникова Н.М. Основы рисунка. - Обнинск: Титул, 1998

Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. - М.: Академический Проект, 2012

Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение, 1986

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Цветоведение» разработана на основе федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства с учетом рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации примерных программ учебных предметов.

Программа предмета «Цветоведение» входит в вариативную часть учебного плана ДПОП «Живопись».

Цветоведение – наука о природе цвета, его основных свойствах и характеристиках, а также закономерностях восприятия и различия цвета. Цвет оказывает огромное влияние на нашу жизнь – настроение, самочувствие, выбор вещей. Знание законов цвета, понимание правил составления цветовых гармоний помогут создать обучающимся выразительные работы.

Учебный предмет «Цветоведение» направлен на развитие творческих способностей учащихся и формирование багажа знаний, умений и навыков по живописи. В процессе обучения учащиеся должны научиться видеть и передавать цветовые отношения с учетом теплых и холодных оттенков.

Уроки «Цветоведения» ведут к развитию таких творческих способностей учащихся, как художественная наблюдательность, зрительная память, образное мышление, творческое воображение, чувство цвета.

Реализация учебного предмета «Цветоведение» дает возможность расширения и углубления подготовки учащихся, определяемой содержанием обязательной части, получения учащимися дополнительных знаний, умений и навыков.

Программа учебного предмета «Цветоведение» представляет примерный теоретико-практический объем, включающий знакомство с основными понятиями цветовой грамоты; имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

Программа предмета «Цветоведение» взаимосвязана с программами учебных предметов «Живопись», «Композиция станковая».

Срок реализации предмета

Срок освоения программы учебного предмета «Цветоведение» составляет 3 года (с 1-го по 3-й класс).

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Цветоведение» составляет 147 часов.

Из них 98 часов – аудиторные занятия.

Самостоятельной работе отводится 49 часов.

Объем недельной учебной нагрузки составляет 1 час, самостоятельной работы – 0,5 часа.

Сведения о затратах учебного времени

	Распределение по годам обучения		
Классы	1	2	3
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	32	33	33
Количество часов аудиторных занятий (в неделю)	1	1	1
Количество часов аудиторных занятий в год	32	33	33
Общее количество часов аудиторных занятий	98		
Количество часов самостоятельной работы в неделю	0,5	0,5	0,5
Количество часов самостоятельной работы в год	16	16,5	16,5
Общее количество часов самостоятельной работы	49		
Общее максимальное количество часов на весь период обучения	147		

Форма проведения учебных занятий

Занятия по учебному предмету проводятся в мелкогрупповой форме (от 4 до 10 человек).

Цели и задачи учебного предмета

Цели учебного предмета:

- формирование понимания основ цветоведения как неотъемлемой части изобразительного искусства4

- подготовка учащихся к успешному освоению живописи через знакомство с цветом как языком искусства.

Задачи учебного предмета:

- познакомить с выразительными возможностями цвета как живописного средства;

- учить анализировать работы художников, расширяя художественный опыт;

- повышать выразительные возможности детского рисунка с помощью цвета, новых способов самовыражении средствами живописи;

- развивать творческий потенциал, художественное мышление ребенка на основе знания цветовой грамоты;

- воспитывать художественный вкус.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

1 класс. Первый год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Цветовая палитра. Смешение красок			
1. Листопад. Краски осени (проба красок)	1.5	0.5	1
2. Игра в пятнашки	1.5	0.5	1
3. Цветы на лугу. Радужная страна	3	1	2
4. Фокус с кляксами	1.5	0.5	1
5. Серое семейство. Упражнение	1.5	0.5	1
6. Серое семейство. Композиция	3	1	2
7. Цветик-семицветик	1.5	0.5	1

Колорит. Теплое и холодное			
1. Нарядная птица	3	1	2
2. Дуги. Теплая цветовая гамма	1.5	0.5	1
3. Зимнее небо. Холодная цветовая гамма	1.5	0.5	1
4. Дерево теплой страны	1.5	0.5	1
5. Дерево холодной страны	1.5	0.5	1
6. Айсберги	1.5	0.5	1
Темное и светлое			
1. Краски, которые светятся	1.5	0.5	1
2. Облака	1.5	0.5	1
3. Молнии	1.5	0.5	1
4. Стихии	3	1	2
Цветовая гармония			
1. Веер	3	1	2
2. Цветные коврики	1.5	0.5	1
3. Рыбки	1.5	0.5	1
4. Морские фантазии	3	1	2
Состояние цвета. Эмоции. Выразительность			
1. У природы нет плохой погоды	3.5	1.5	2
2. Какого цвета праздник. Итог	4	1	3
Итого:	48	16	32

2 класс. Второй год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Цветовая палитра. Смешение красок			
1. Школьная пора	1.5	0.5	1
2. Какие бывают краски	1.5	0.5	1
3. Улитка – малый цветовой круг. Радуга, венок	3	1	2
4. Школьная пора	3	1	2
Колорит. Теплое и холодное			
1. Кляксы. Теплая цветовая гамма	1.5	0.5	1
2. Дуги. Цветовые растяжки	1.5	0.5	1
3. Дерево теплой страны	1.5	0.5	1
4. Знойный лес	1.5	0.5	1
5. Звезды	1.5	0.5	1
6. Далекий лес	1.5	0.5	1
7. Лес ледяного королевства	3	1	2
Темное и светлое			
1. Ковры волшебников	3	1	2
2. Скалы	1.5	0.5	1
3. Заколдованный лес	3	1	2
4. Стихия	3	1	2
Цветовая гармония			
1. Пейзажи	6	2	4
Состояние цвета. Эмоции. Выразительность			
1. Рисуем нечистую силу	3	1	2
2. Ветер и солнце	3	1	2
3. Какого цвета музыка. Итог	6	2	4
Итого:	49,5	16,5	33

3 класс. Третий год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Цветовая палитра. Смешение красок			
1. Игра-викторина	1.5	0.5	1
2. Большой тонально-цветовой круг	3	1	2
Колорит. Теплое и холодное			
1. Дуги. Цветовые растяжки	1.5	0.5	1
2. Цветы распускаются	1.5	0.5	1
3. Замок Феи цветов	3	1	2
4. Звезды	1.5	0.5	1
5. Букет для Снежной Королевы	1.5	0.5	1
6. Замок Снежной Королевы	3	1	2
7. Костер, свеча	3	1	2
Темное и светлое			
1. Светлый замок	3	1	2
2. Замок Злого волшебника	3	1	2
3. Солнечный город. Город Снежной королевы (на выбор)	6	2	4
Цветовая гармония			
1. Африканские маски	4.5	1.5	3
2. Космические фантазии	3	1	2
Состояние цвета. Эмоции. Выразительность			
1. Волшебные сны	4.5	1.5	3
2. Какого цвета Мечта	4.5	1.5	3
3. Цветоведение. Итог	1,5	0,5	1
Итого:	49,5	16,5	33
Всего часов обучения:	147	49	98

1 класс. Первый год обучения

Цветовая палитра. Смешение красок

1. Листопад. Краски осени

На первом занятии краски открываются. Внимание обращается на цветовую насыщенность, цветовую палитру, эмоциональное впечатление. Беседа о природе колорита. Навыки организации рабочего места, правила обращения с гуашевыми красками. Названия красок разного цвета. Что в жизни напоминает каждый цвет. Проба красок. Радость общения с красками. Использование формата 1/2 А4, акварель, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнить 3-4 упражнения с красками, формат А5.

2. Игра в пятнашки

Знать свойства акварели, основные приемы работы кистью. Уметь самостоятельно использовать приемы работы с акварелью. Правила работы с красками. Использование формата 1/2 А4, акварель.

Самостоятельная работа: закрепление материала.

3. Цветы на лугу. Радужная страна

Многоцветие окружающего мира. Три основные краски. Основные и составные цвета. Живая связь красок. Умение смешивать краски. Изображение цветущего луга и радуги. Использование акварели, формата А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала, изображение радуги.

4. Фокус с кляксами

Знать свойства белого и черного цветов. Уметь цвета разделять на группы: хроматические, ахроматические. Видеть в цветовых пятнах знакомые образы, самостоятельно дополнять их. Использование формата 1/2 А4, акварели, туши, белой гуаши, гелиевых ручек.

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

5. Серое семейство. Упражнения

Знать свойства белого и черного цветов. Знать ахроматические цвета, приемы работы с гуашью «грязной кистью». Уметь создавать на палитре до 10 оттенков серого цвета. Умение смешивать краски. Видеть в цветовых пятнах знакомые образы, самостоятельно дополнять их. Освоение выразительных возможностей пятна. Использование гуаши, формата ½ А4. *Самостоятельная работа:* закрепление приема.

6. Серое семейство. Композиция

Знать понятия: «композиция», «композиционный центр»; правила расположения предметов на пространстве листа. Уметь самостоятельно выбирать средства и приемы для изображения фона; располагать предметы на пространстве листа; работать аккуратно. Использование гуаши, формата А3.

Самостоятельная работа: выполнение тоновых растяжек.

7. Цветик-семицветик

Закрепить представление детей о цветовом многообразии, ознакомить с хроматическими (основными) и ахроматическими цветами. Расширить знания цветовой гаммы путем введения новых оттенков, освоения способов их получения. Закрепить навык закрашивания внутри контура. Развивать чувственно-эмоциональное восприятие окружающего мира. Использование техники на выбор: акварель, гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала.

Колорит. Теплое и холодное

1. Нарядная птица

Задание на знакомство с понятием «колорит». Теплый колорит. «Жар-птица», «Перо Жар-птицы». Холодный колорит. «Синяя птица счастья». Развитие чувства совмещения материалов, цвета и фактуры. Создание ассоциативной композиции. Слайды и книги с изображением различных птиц. Применение мазковой техники. Заполнение изображения происходит при помощи любого приема: заливка, мазок, рисование пальчиками. Акцент делается на выборе цвета в зависимости от задания. Краски смешиваются прямо на листе. Черная и белая краски не применяются. Использование гуаши, формата А4 (возможно А3).

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, посещение действующих выставок работ художников.

2. Дуги. Цветовая растяжка

Знать теплую цветовую гамму, приемы работы с гуашью. Уметь самостоятельно использовать прием цветовой растяжки, получать различные оттенки теплых цветов путем смешения различных цветов теплого колорита. Использование гуаши, формата А4.

Самостоятельная работа: выполнение цветовых растяжек.

3. Зимнее небо. Холодная цветовая гамма

Знать холодную цветовую гамму. Уметь выполнять светлотную растяжку цвета; использовать палитру; самостоятельно получать различные оттенки холодных цветов путем добавления белого цвета. Использование гуаши, формата А4.

Самостоятельная работа: выполнение светлотных растяжек.

4. Дерево теплой страны

Знать теплую цветовую гамму, приемы работы с гуашью. Уметь самостоятельно использовать прием тональной и цветовой растяжки. Использование гуаши, формата А4.

Самостоятельная работа: изображение листьев различных деревьев.

5. Дерево холодной страны

Знать приемы тональной растяжки. Уметь создавать образ дерева, используя прямые и ломаные линии, работать цветом, используя тональные оттенки двух холодных цветов. Использование гуаши, формата А4

Самостоятельная работа: выполнить 1-2 упражнения на характер линий: волнистая, ломаная, прямая, спиралевидная и т.д.

6. Айсберги. Упражнения

Знать приемы тональной растяжки. Уметь заполнять лист чередующимися сериями прямых и ломаных линий; заполнять плоскости рисунка оттенками холодных цветов. Использование акварели, гуаши, формата А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала, изображение льдинки.

Темное и светлое

1. Краски, которые светятся. Урок-мастерская

Знать понятие «локальный цвет»; свойства светлой гаммы цветов. Уметь создавать яркую композицию («Рождество», «Новый год», «Праздник») на темном фоне, используя приемы работы с бумагой, ножницами, клеем. Использование картона темного цвета, ножниц, цветной бумаги светлых тонов, клея, формата А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала, создание коллажей.

2. Облака. Урок -превращение

Знать приемы работы с цветом, используя тональную растяжку. Уметь с помощью волнистых линий создавать новые образы. Использование акварели, гуаши, формата А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала, изображение этюда «Тучи по небу гуляют».

3. Молнии. Урок-превращение

Знать прием тональной растяжки. Уметь использовать темные и светлые цвета для создания контраста. Использование акварели, гуаши, формата А4.

Самостоятельная работа: изображение грозы.

4. Стихия

Богатство цвета и тона. Пять красок. Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. Изображение природной стихии: гроза, ветер, дождь, северное сияние. Использование акварели, гуаши, формата А4, А3.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение творческой работы.

Цветовая гармония

1. Веер

Гармония цвета. Теория гармонических сочетаний цвета и тона. Веер строится из модулей (треугольников). Предлагаются следующие цветовые гармонии:

Веер 1 – желтый, желто-оранжевый, оранжево-красный, красный, пурпурный, фиолетовый.

Веер 2 – желтый, желто-зеленый, зеленый, голубой, синий, сине-фиолетовый, фиолетовый.

Использование акварели, гуаши, формата А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение упражнений по заполнению плоскостей изображения ограниченными цветами.

2. Цветовые коврики

Упражнения на тепло-холодные гармонии. Работа с палитрой, цветовые гармонии, цветовые растяжки. Использование акварели, гуаши, формата А5 или А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение упражнений на цветовые гармонии.

3. Рыбка

Тепло-холодные цветовые гармонии. Декоративный рисунок рыбки. Выразительность цветового пятна. Деление цвета на теплые и холодные гармонии. Использование акварели, гуаши, формата на выбор.

Самостоятельная работа: выполнение декоративного рисунка рыбки.

4. Морские фантазии

Панно. Овладение цветом и техническими приемами стилизации изображения. Создание сюжетов на заданную тему. Колористическое богатство одной цветовой гаммы. Ограниченная цветовая гамма (холодная). Использование акварели, гуаши, формата А3.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение творческой работы «Морские зарисовки».

Состояние цвета. Эмоции. Выразительность

1. У природы нет плохой погоды

Упражнение на состояния: холодный ветер, закат, восход, розовое утро, страшная гроза, лёгкий туман, солнечный день. Эмоциональная роль цвета. Использование акварели, гуаши, формата А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение эмоционально творческой работы.

2. Какого цвета праздник

Цветовые композиции. Выражение в цвете настроения праздника. Подбор цветовой гаммы в соответствии с настроением праздника. Эмоциональная роль цвета. Использование акварели, гуаши, формата А3.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение эмоционально творческой работы.

2 класс. Второй год обучения

Цветовая палитра. Смешение красок

1. Школьная пора

Знать свойства акварели, основные приемы работы кистью. Уметь самостоятельно использовать приемы работы с акварелью. Правила работы с красками. Использование формата 1/2 А4, акварель.

Самостоятельная работа: выполнить 3-4 упражнения с красками, формат 1/2 А4.

2. Какие бывают краски

Знать свойства акварели, основные приемы работы кистью. Знакомство с характерами и особенностями основных и составных цветов. Различие в понятиях «краска» и «цвет». Использование формата 1/2 А4, А4, акварель, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнить 3-4 упражнения с красками на смешение цветов, формат 1/2 А4.

3. Улитка. Малый цветовой круг

Основные цвета (красный, желтый, синий). Составные цвета (фиолетовый, оранжевый,

зеленый). Получение составных цветов, путем смешивания основных красок. Порядок цветов в спектре. Малый цветовой круг. Понятие «цветовой спектр». Разделение цветов малого цветового круга на «теплые» и холодные». Понятия «нюанс», «нюансные цвета», «контраст», «контрастные цвета». Взаимное смягчение нюансными цветами друг друга и получение при их смешивании более тонких оттенков. Взаимное усиление контрастными цветами друг друга и получение «грязи» при их смешивании. Выполнение упражнения «Улитка» (порядок цветов в спектре). Использование гуаши, формата А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала, изображение радуги, цветов.

4. Радуга, Венок

Получение составных цветов, путем смешивания основных красок. Порядок цветов в спектре. Выполнение возможных композиций «Осенний урожай» или сказочного цветка при помощи трех основных красок (составные цвета получают путем смешивания красок); композиция «Радуга» (порядок цветов в спектре); композиция «Венок» (окраска цветов в венке соответствует порядку цветов в малом цветовом круге – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый). Использование формата А4, А3, акварель, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение упражнений «коврики», а затем творческих композиций с использованием холодных, теплых, нюансных и контрастных цветов, формат 1/2 А4, А3.

Колорит. Теплое и холодное

1. Кляксы. Теплая цветовая гамма

Знать теплую цветовую гамму. Уметь выполнять тональную растяжку цвета; использовать палитру; самостоятельно получать различные оттенки теплых цветов путем добавления белого цвета. Использование гуаши, формата А4.

Самостоятельная работа: выполнение тоновых растяжек, используя линии разного характера.

2. Дуги. Цветовая растяжка

Знать холодную цветовую гамму, приемы работы с гуашью. Уметь самостоятельно использовать прием цветовой растяжки, получать различные оттенки холодных цветов путем смешения различных цветов холодного колорита. Использование гуаши, формата А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение цветовых растяжек (переходы желтого в красный, оранжевого в зеленый, синего в фиолетовый, зеленого в синий и т.д.).

3. Дерево теплой страны

Умение рисовать части дерева, используя только волнистую линию. Знать теплую цветовую гамму, приемы работы с гуашью. Уметь самостоятельно использовать прием тональной и цветовой растяжки. Работать цветом, используя тональные оттенки двух теплых цветов. Использование гуаши, формата А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение тоновых растяжек одного цвета.

4. Знойный лес

Знать правила расположения предметов на листе. Уметь создавать образ знойного, напоенного светом и теплом мира, используя волнистые линии и теплую гамму цветов. Использование формата А4, А3, гуашь.

Самостоятельная работа: закрепление материала, знакомство с репродукциями художников.

5. Звезды

Уметь создавать образы замкнутой ломаной линией и делением, полученной формы

прямыми линиями на части. Знать приемы цветовой растяжки от теплого цвета к холодному. Работать цветом, закрашивая грани, постепенно добавляя к теплому цвету холодный. Использование гуаши, формата А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение тоновых растяжек одного цвета, используя характерные линии и граненые формы.

6. Далекий лес. Упражнения

Знать приемы тональной растяжки. Уметь заполнять лист чередующимися сериями прямых и ломаных линий, меняя наклон относительно края листа, получая прямые и граненые плоскости; заполнять прямые плоскости рисунка оттенками одного холодного цвета, а граненые – другого холодного цвета, используя прием растяжки. Использование гуаши, формата А4.

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, выполнение тоновых растяжек одного цвета.

7. Лес ледяного королевства

Создать композицию с зимним лесом, используя прямые и ломаные линии и холодную гамму цветов. Знать понятия «пейзаж», «композиция»; правила построения композиции. Уметь применять для создания работы полученные знания о цвете, линиях. Использование формата А3, гуашь.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение тоновых и цветовых растяжек.

Темное и светлое

1. Ковры волшебников

Темное и светлое. Оттенки цвета. Развитие композиционных навыков в составлении цветовой гаммы. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. Знать приемы работы с цветом, используя тональную растяжку. Приемы разбеления и затемнения цвета, их выразительные особенности. Использование гуаши, формата А4 (круг, квадрат).

Самостоятельная работа: закрепление материала, изображение по теме «Цветной калейдоскоп».

2. Скалы. Урок-превращение

Уметь получать замкнутое остроугольное пространство, рисуя ломаные линии, разделять его на несколько частей. Знать прием тональной заливки, меняя темный цвет по светлоте. Уметь использовать темные и светлые цвета для создания контраста. Использование гуаши, различного по форме формата.

Самостоятельная работа: закрепление материала, техники «заливка».

3. Композиция «Заколдованный лес»

Знать свойства светлой и темной цветовой гаммы. Уметь с помощью ломаных и волнистых линий создавать силуэты деревьев, замков, похожих на чудищ. Использовать приемы цветовой и тональной растяжки. Использование акварели, гуаши, формата по выбору.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

4. Стихия

Богатство цвета и тона. Ограниченное количество красок. Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. Изображение природной стихии: гроза, буря, извержение вулкана, дождь, туман. Использование акварели, гуаши, формата по выбору.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение творческой работы по одному из природных явлений.

Цветовая гармония

1. Пейзаж

Уметь изображать простой пейзаж и повторить выбранный сюжет многократно. Гармоническое сочетание цвета. Выполнить упражнения по цветоведению ограниченными цветами (в каждом формате (6 одинаковых небольших форматов) – заданная цветовая гамма) следующим образом:

Черный и белый.

Желтый, синий, черный, белый.

Синий + желтый = зеленый (через зеленый).

Через синий.

Через желтый.

Через серый.

Использование акварели, гуаши, формата А5 или А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение упражнений на цветовые гармонии.

Состояние цвета. Эмоции. Выразительность

1. Рисуем нечистую силу

Передача через цвет личного отношения к героям сказок, открытие этического компонента живописного образа и выражение его в цвете. Использование акварели, гуаши, формата А4.

Самостоятельная работа: чтение русских волшебных сказок, закрепление материала, выполнение эмоционально творческой работы по русским сказкам.

2. Ветер и солнце

Передача через цвет личного отношения к героям сказок, этического компонента живописного образа и выражение его в цвете. Использование акварели, гуаши, материал и формат по выбору.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение эмоционально творческой работы по Сказке «Ветер и солнце».

3. Какого цвета музыка

Особенности эмоционального восприятия цвета. Влияние различных цветов спектра на психику человека. Использование психологических особенностей восприятия цвета в художественных произведениях. Музыкальность цвета. 7 цветов радуги и 7 нот. Цветовые ассоциации к различным музыкальным фрагментам; цветовые композиции (абстрактные или реалистические), иллюстрирующие музыкальные произведения; возможна творческая итоговая работа по цветоведению. Использование акварели, гуаши, формата А3.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение эмоционально творческой работы.

3 класс. Третий год обучения

Цветовая палитра. Смешение красок

1. Игра-викторина

Игра-викторина, развивающая чувство цвета (по усложненному тонально-цветовому кругу); возможна творческая работа по цветоведению. Декоративно-сюжетные композиции с использованием цветовых растяжек. Использование акварели, гуаши, формата А4, А3.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение декоративно-сюжетных композиций с использованием цветовых растяжек.

2. Большой тонально-цветовой круг

Дальнейшее усложнение большого цветового круга. Тональность двух оттенков одного цвета, тональное многообразие двух оттенков одного цвета. Многообразие цветовых оттенков в окружающем мире, в произведениях художников. Использование гуаши, формата А3.

Самостоятельная работа: закрепление материала.

Колорит. Теплое и холодное

1. Дуги. Цветовая растяжка

Знать теплую, холодную цветовую гамму, приемы работы с гуашью и акварелью. Уметь самостоятельно использовать прием цветовой растяжки, получать различные оттенки теплых цветов путем смешения различных цветов теплого колорита; различные оттенки холодных цветов путем смешения различных цветов холодного колорита. Использование акварели, гуаши, формата А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение цветовых растяжек в акварели (переходы желтого в красный, оранжевого в зеленый, синего в фиолетовый, зеленого в синий и т.д.).

2. Цветы распускаются

Знать теплую цветовую гамму, приемы работы с гуашью. Уметь самостоятельно использовать прием тональной растяжки цвета, получать различные оттенки теплых цветов путем добавления белого цвета. Использование формата А4, А3, акварель, гуашь.

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, выполнение тоновых растяжек одного цвета.

3. Замок Феи цветов

Знать названия архитектурных сооружений (замок, церковь, собор). Уметь находить и показывать дуги в архитектурных сооружениях. На основе увиденных образов уметь создавать новые. Уметь самостоятельно использовать прием цветовой растяжки, получать различные оттенки теплых цветов путем смешения различных цветов теплого колорита. Использование формата А4, А3, акварель, гуашь.

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, закреплять прием цветовой растяжки, получать различные оттенки теплых цветов путем смешения различных цветов теплого колорита.

4. Звезды. Урок-превращение

Знать холодную цветовую гамму. Уметь рисовать замкнутые ломаные линии, ломаную форму разделять прямыми линиями; использовать цветовую растяжку от теплого цвета к холодному. Использование формата А4, А3, акварель, гуашь.

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, закреплять прием цветовой растяжки, получать различные оттенки теплых цветов путем смешения различных цветов теплого колорита.

5. Букет для Снежной Королевы

Знать выразительные возможности прямой, наклонной, ломаной линий; приемы тональной и цветовой растяжки. Уметь самостоятельно создавать композицию, используя полученные знания. Использование формата А4, А3, акварель, гуашь.

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, выполнение творческой композиции.

6. Замок Снежной Королевы

Знать названия архитектурных сооружений (замок, собор). Уметь находить и показывать остроугольные формы, которые преобладают в архитектурных сооружениях. На основе увиденных образов уметь создавать новые. Использование формата А4, А3, акварель, гуашь.

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, выполнение творческой композиции.

7. Костер, Свеча. Теплые и холодные цвета

Изображение угасающего костра – «борьба» тепла и холода. Заполняя весь лист, свободно смешивать краски между собой. Костер изображается как бы сверху, гаснущий (работа по памяти и впечатлению). Слайды угасающего костра; методическое пособие по цветоведению. Использование формата А4, А3, акварель, гуашь.

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, выполнение творческой композиции.

Темное и светлое

1. Светлый замок

Знать, что такое симметрия; свойства светлой гаммы цветов. Уметь самостоятельно создавать композицию, используя полученные знания. Использование формата А4, А3, акварель, гуашь.

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, выполнение творческой композиции.

2. Замок Злого волшебника

Знать свойства темной цветовой гаммы. Уметь нарисовать замок, используя ломаные линии, в цветовом решении применять темные цвета. Использование формата А4, А3, акварель, гуашь.

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, выполнение творческой композиции.

3. «Солнечный город», «Царство Снежной королевы».

Овладение цветом и техническими приемами. Создание сюжетов на заданную тему. Колористическое богатство одной цветовой гаммы. Использование гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги. Слайды, методические пособия.

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, выполнение творческой композиции.

Цветовая гармония

1. Африканские маски

Создавать определенную цветовую гармонию, а также выявить за счет цветовых акцентов наиболее композиционно значимые формы. Работа должна быть выполнена аккуратно, без потеков и грязи.

Гармоничное сочетание шести групп родственно-контрастных цветов:

Желтый - фиолетовый, красный, оранжевый и промежуточные.

Желтый – фиолетовый, синий, зеленый и промежуточные.

Синий – оранжевый, зеленый, желтый и промежуточные.

Синий – оранжевый, зеленый, желтый и промежуточные.

Красный – зеленый, желтый, оранжевый и промежуточный.

Красный – зеленый, синий, фиолетовый и промежуточный. Использование акварели, гуаши, формата А5 или А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение упражнений на цветовые гармонии.

2. Космические фантазии

Развитие детского воображения. Сложные цветовые гармонии. Использование акварели, гуаши, формата А3.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение эмоционально творческой работы.

Состояние цвета. Эмоции. Выразительность

1. Волшебные сны

Стимулировать фантазию детей. Самостоятельный выбор сюжета композиции. Подбор цветовой гармонии. Эмоциональная роль цвета. Использование акварель, гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги. Слайды, методические пособия.

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, поиск цветового решения (2-3 эскиза).

2. Какого цвета мечта

Цветовые композиции. Творческое использование цвета в рисунке. Подбор цветовой гаммы. Эмоциональная роль цвета. Использование акварель, гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги. Слайды, методические пособия.

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, выполнение подмалевка с использованием полученных знаний по цветоведению; проработка деталей.

3. Обобщение знаний по цветоведению

Роль колорита и раскрытии художественного замысла произведения. Значение цвета и тона в выделении смыслового центра, в создании цельной композиции. Оформление картины как неотъемлемая часть художественного произведения. Значение оформления в эстетическом восприятии работы. Использование акварель, гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги.

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, выделение цветом и тоном главного; обобщение работы, подготовка работ к выставке.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В конце курса учебного предмета «Цветоведение» учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками:

- пользоваться полной цветовой палитрой (в акварельной и в гуашевой техниках);
- получать при помощи смешения красок составные и дополнительные цвета, оттенки;
- находить правильное колористическое решение композиций.

Учащиеся должны знать:

- суть основных понятий в науке цветоведения (основные цвета, составные цвета, оттенки, светлота, насыщенность, цветовой тон, гармонии цветов);
- законы, правила, приёмы, закономерности смешения цветов;
- художественно-выразительные средства цветовых композиций и эмоциональное воздействие их на человека.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Средствами текущего контроля по учебному предмету «Цветоведение» считаются просмотры учебных работ по окончании полугодий и контрольный урок в конце третьего года обучения. Текущий контроль успеваемости учащихся и контрольный урок проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Контрольный урок проводится для определения теоретических знаний, приобретенных за курс. В процессе обучения по предмету «Цветоведение» выставляются оценки за полугодия и итоговая оценка за год.

По учебному предмету «Цветоведение» предполагается пятибалльная система оценивания.

5 («отлично») – задание выполнено полностью без ошибок; уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения.

4 («хорошо») – полное выполнение работы, но с небольшими пробелами, недочетами; учащийся хорошо справляется с палитрой цветов, но допускает незначительные ошибки в тональном решении.

3 («удовлетворительно») – при выполнении задания есть несоответствия требованиям; работы с серьезными неточностями.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Для реализации программы учебного предмета «Цветоведение» и успешного овладения изобразительным искусством каждый учащийся должен разбираться в вопросах теории и практики профессионального мастерства. Без теоретических знаний практические навыки мастерства вырабатываются механически.

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала.

Каждое практическое задание реализуется через две основные формы работы – аудиторную и домашнюю.

Аудиторная работа заключается в следующем:

- выполнение упражнений на закрепление теоретических знаний и развитию навыков сознательного отношения к свойствам, средствам, правилам, приемам и закономерностям работы с акварельными и гуашевыми красками;
- разработка эскизов композиций практических заданий и варианты их цветового решения;
- отработка практических навыков в работе над композицией: разработка темы, выражение её в конструктивно-пластической форме эскиза, поиск колористического решения.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алексеев С.С. О колорите. - М.: 1974

Гечук Ю.Я. Основы художественной грамоты. - М.: Учебная литература, 1998

Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Башня, растущая в небо. – СПб.: Речь, Образовательные проекты, - М.: Сфера, 2009

Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Большой лес. – СПб.: Речь, Образовательные проекты, - М.: Сфера, 2009

Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Птицы, звери, комары и мухи. – СПб.: Речь, Образовательные проекты, - М.: Сфера, 2009

Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Цветы и травы. – СПб.: Речь, Образовательные проекты, - М.: Сфера, 2009

Кальнинг А. Акварельная живопись. - М.: Искусство, 1968

Кравков С.В. Цветовое зрение. - М.: АН СССР, 1981

Сокольникова Н.М. Основы живописи. - Обнинск Титул, 1996

Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996.

Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. - М.: Конец века, 1997

Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. - М.: 1980

Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. - М.: Просвещение, 1980

Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. - АСТ, 2005

Шитов Л.А., Ларионов В.Н. Живопись. - М.: Просвещение, 1995

Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985

Яшухин А.П., Ломов С.П. Живопись. - М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ»

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на основе федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства с учетом рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации примерных программ учебных предметов.

Программа предмета «Композиция прикладная» входит в вариативную часть предметной области «Художественное творчество» учебного плана ДПОП «Живопись», дает возможность расширить и дополнить образование детей в области изобразительного искусства.

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» определяет общую направленность преподавания, тесно связана с предметами «Рисунок», «Живопись», «История изобразительного искусства». Навыки, приобретенные на уроках рисунка и живописи, помогают учащимся наиболее успешно выполнять задания по прикладной композиции. Знание основных художественных школ русского и западноевропейского искусства, основных видов художественного творчества, его особенностей и истоков позволяет создавать наиболее выразительные орнаментальные темы и декоративные композиции.

Особенностью предмета «Композиция прикладная» является его практико-ориентированная направленность.

Срок реализации предмета

Срок освоения программы учебного предмета «Композиция прикладная» составляет 5 (6) лет (с 4-8 (9) класс).

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, срок обучения может быть увеличен на один год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная» составляет 495 часов. Из них: 165 часов – аудиторные занятия, 330 часов – самостоятельная работа.

Объем недельной учебной нагрузки составляет во всех классах 1 час. Самостоятельной работе во всех классах отводится 2 часа в неделю.

Сведения о затратах учебного времени

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">Распределение по годам обучения</td></tr>
<tr><td>Классы</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Продолжительность учебных занятий (в неделях)</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td></tr>
<tr><td>Количество часов аудиторных занятий (в неделю)</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Количество часов аудиторных занятий в год</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Общее количество часов аудиторных занятий</td><td colspan="5">165</td><td>33</td></tr>
<tr><td colspan="6">198</td></tr>
<tr><td>Количество часов самостоятельной работы в неделю</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Количество часов самостоятельной работы в год</td><td>66</td><td>66</td><td>66</td><td>66</td><td>66</td><td>66</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Общее количество часов самостоятельной работы</td><td colspan="5">330</td><td>66</td></tr>
<tr><td colspan="6">396</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Общее максимальное количество часов на весь период обучения</td><td colspan="5">495</td><td>99</td></tr>
<tr><td colspan="6">564</td></tr>
</table>

Форма проведения учебных занятий

Занятия по учебному предмету проводятся в мелкогрупповой форме (от 4-10 человек).

Цели и задачи учебного предмета

Цели учебного предмета:

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

Задачи учебного предмета:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- применение полученных знаний о выразительных средствах композиции (ритм, линия, силуэт, цвет, тональная пластика, контраст) в композиционных работах;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- формирование умения создавать грамотную художественную композицию;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях, реализующих основные профессиональные программы в области изобразительного искусства.

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 изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- основы общей композиции;
- цветоведение;
- орнамент;
- стилизация и трансформация формы.

Программа шестого года обучения имеет иную структуру и состоит из одного раздела – эскизное проектирование, содержание которого носит комплексный характер.

Разделы повторяются каждый год и имеют различный уровень сложности.

Учебно-тематический план
4 класс. Первый год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Основы общей композиции			
1. Вводная беседа. Понятие предмета «Композиция прикладная»	3	2	1
2. Изобразительные свойства композиции (линия, пятно, точка штрих)	3	2	1
3. Масштабирование формы и формата	3	2	1
4. Пропорциональность форм внутри формата (соразмерность предметов)	3	2	1
5. Ритм, метр	3	2	1
6. Симметрия и асимметрия	6	4	2
7. Динамика и статика	3	2	1
Стилизация **Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы**			
1. Рисунок с натуры	6	4	2
2. Силуэт	3	2	1
3. Трансформация формы предмета	9	6	3
4. Геометризация формы	6	4	2
II полугодие			
Цветоведение **Характеристики цвета**			
1. Цветовой круг (8 цветов)	3	2	1
2. Основные группы цветов	6	4	2
3. Насыщенные, ненасыщенные цвета	3	2	1
4. Темные и светлые	3	2	1
5. Теплые и холодные	6	4	2
6. Декоративная выразительность цвета	6	4	2
Орнамент **Способы создания линейного орнамента**			
1. Виды орнамента. Орнаментальная полоса	1	2	1
2. Принципы построения линейного орнамента	6	4	2
3. Орнаментальный мотив	6	4	2
4. Орнамент в полосе	9	6	3
Всего за год:	99	66	33

5 класс. Второй год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Стилизация **Стилизация и трансформация природных форм в орнаментальные мотивы**			
1. Копирование	6	4	2
2. Графические техники, как способ стилизации	18	12	6
Основы общей композиции. Выявление композиционного центра			
1. Зрительный центр. Равновесие картинной плоскости	3	2	1
2. Способы выделения композиционного центра	9	6	3
3. Плоскостная композиция	12	8	4
II полугодие			
Орнамент **Замкнутый орнамент. Способы построения замкнутого орнамента**			
1. Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в круге)	6	4	2
2. Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в квадрате)	6	4	2
3. Орнаментальная композиция в круге	12	8	4
Цветоведение. Ахроматическая, монохромная гамма			
1. Ахроматическая гамма	3	2	1
2. Монохромная гамма	8	4	4
3. Декоративная выразительность цвета	12	8	4
Всего за год:	99	66	33

6 класс. Третий год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Стилизация. Стилизация и трансформация предметов быта			
1. Натюрморт	3	2	1
2. Способы декорирования натюрморта	12	8	4
3. Способы изменения характера натюрморта	9	6	3
Цветоведение. Гармоничное сочетание двух цветов			
1. Цветовая пара. Контрасты	6	4	2
2. Цветовая пара. Нюансы	6	4	2

3. Изменение контраста в цветовой паре	6	4	2
4. Декоративная выразительность цвета	6	4	2
II полугодие			
Основы общей композиции. Доминанта и акцент в композиции			
1. Натурные зарисовки натюрморта с введением декоративности	9	6	3
2. Выделение доминанты	15	10	5
Орнамент Сетчатый орнамент. Способы построения сетчатого орнамента. Способы построение плетеного орнамента			
1. Композиционная структура сетчатого орнамента	9	6	3
2. Приемы построения сетчатого орнамента с помощью вспомогательной решетки	9	6	3
3. Способы построения плетеного орнамента	9	6	3
Всего за год:	99	66	33

7 класс. Четвертый год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Основы общей композиции Ассоциативные средства восприятия окружающей среды. Выражение свойств и характера предметов			
1. Эмоциональные свойства линии	3	2	1
2. Эмоциональные свойства пятна (геометрические фигуры)	3	2	1
3. Фактура	6	4	2
4. Эмоциональная выразительность предметов	12	8	4
Стилизация Трансформация природных форм в орнаментальные мотивы			
1. Натурная зарисовка	3	2	1
2. Орнаментально-художественная выразительность природной формы	6	4	2
3. Декоративная выразительность природной формы	15	10	5
II полугодие			
Цветоведение. Колористическая композиция			
1. Колорит монохромный	3	2	1
2. Колорит в двухцветной гамме	6	4	2
3. Колорит полихромный	15	10	5
Орнамент Монокомпозиция. Выразительные средства построения монокомпозиции			
1. Выразительные средства монокомпозиции	12	8	4
2. Монокомпозиция «Природные формы»	15	10	5
Всего за год:	99	66	33

8 класс. Пятый год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие			
Стилизация. Стилизация фигуры человека			
1. Натурная зарисовка	3	2	1
2. Графические приемы стилизации фигуры человека	15	10	5
3. Способы выражения характера фигуры человека	3	2	1
4. Стилизация фигуры, приближенная к условно абстрактному	1	2	1
Основы общей композиции **Средства и приемы общей композиции костюма**			
1. Дизайн костюма как вида художественного творчества	3	2	1
2. Метр и ритм	3	2	1
3. Равновесие, симметрия, асимметрия	6	4	2
4. Контраст и нюанс	6	4	2
5. Статика и динамика	6	4	2
II полугодие			
Цветоведение. Цветовая гармония			
1. Гармонизатор «Цветовой круг»	6	4	2
2. Цветовые гармонии	21	14	7
Орнамент **Народный орнамент. Народный орнамент в предметах современности**			
1. Орнаменты народов мира	3	2	1
2. Народный костюм – источник творчества художника-модельера	6	4	2
3. Народный орнамент в аксессуарах и современной одежде	15	10	5
Всего за год:	99	66	33

9 класс. Шестой год обучения

Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Эскизный проект			
1. Выбор темы проекта	3	2	1
2. Изучение материала по выбранной теме	9	6	3
3. Концепция темы работы. Обоснование принятого решения	3	2	1
4. Порядок эскизного проектирования	45	30	15
5. Технический рисунок	21	14	7
6. Демонстрационный рисунок	18	14	7
Всего за год:	99	66	33

Годовые требования
4 класс. Первый год обучения
Основы общей композиции

1. Вводная беседа. Знакомство с предметом «Композиция прикладная»

2. Изобразительные свойства композиции

Знакомство с выразительными средствами композиции (пятном, линией, штрихом.)

Создание сказочной композиции, в которой «участвуют» необычные персонажи: человек–тень (пятно), собачка-такса (линия), злые пчелы (точки), травы и дожди (штрих). Можно выполнить задание в любой другой форме. Подача графическая. Фломастеры, тушь, самоклеящаяся пленка, формат А4.

Самостоятельная работа: нарисовать еще один вариант сказки.

3. Масштабирование формы и формата

Овладение приемами и правилами композиции происходит при размещении простейших геометрических фигур на плоскости. Практическая работа состоит из ряда линейных или аппликативных упражнений. В этих заданиях учащимся дается возможность в очень простой форме попытаться овладеть такими приемами и свойствами композиции как масштабность, равновесие, пропорциональность, ритм, симметрия, асимметрия, статика, динамика. Каждое задание включает в себя три варианта заполнения формата. Например, определение верного масштаба фигуры в формате ведется способом «от противного». На первом формате ученик умышленно берет фигуру слишком малого размера, на третьем – слишком большого. Сопоставляя оба рисунка, ученик находит некое промежуточное решение, т.е. нужную величину на фигуры второго формата.

Задание: разместить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуру так, чтобы было:

- тесно,
- свободно,
- масштаб фигуры соответствовал формату.

Повторить упражнение с тремя фигурами. Упражнения выполняется фломастером (или аппликативно) на белой бумаге. Формат А4, фломастер темный или цветная бумага, ножницы, клей.

Самостоятельная работа: подготовка форматов с графической разметкой для быстрой работы на уроке, выполнение вариантов заданий.

4. Пропорциональность форм внутри формата

Разместить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуры так, чтобы размер фигур был:

- совершенно одинаков;
- с большими колебаниями;
- гармоничное соотношение фигур.

Упражнение повторить с тремя фигурами. Формат А4, фломастер темный или самоклеящееся бумага. Подача графическая (аппликативная).

Самостоятельная работа: подготовка форматов с графической разметкой для быстрой работы на уроке, выполнение вариантов заданий.

5. Ритм, метр

Разместить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) ряд фигур так, чтобы:

- ритм был однообразен (шахматная доска);
- случаен;
- достаточно сложен и интересен.

Выполнение упражнения с большим количеством фигур или линий. Формат А4,

фломастер темный, шаблон или цветная бумага, ножницы, клей. Подача графическая (аппликативная).

Самостоятельная работа: подготовка форматов с графической разметкой для быстрой работы на уроке, выполнение вариантов заданий.

6. Симметрия и асимметрия

Размещение в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигур так, чтобы:

- фигуры были симметричны относительно вертикали;
- фигуры были симметричны относительно горизонтали;
- фигуры были симметричны относительно вертикали и горизонтали одновременно.

Размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуры так, чтобы:

- фигуры были асимметричны относительно вертикали;
- фигуры были асимметричны относительно горизонтали;
- фигуры были асимметричны относительно вертикали и горизонтали одновременно. Асимметрия уравновешенная. Формат А4, фломастер темный, шаблон или бумага, ножницы, клей. Подача графическая, (аппликативная).

Самостоятельная работа: подготовка форматов с графической разметкой для быстрой работы на уроке, выполнение вариантов заданий.

7. Динамика и статика

Разместить в двух одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуры так, чтобы они отражали:

- статичную симметрию;
- динамичную асимметрию.

Формат А4, фломастер темный, или бумага, ножницы, клей. Подача графическая (аппликативная).

Самостоятельная работа: выполнение вариантов заданий.

Стилизация

Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы

1. Рисунок с натуры

Рисунок с натуры цветка со стеблем из гербария или копирование ботанического рисунка. Формат А4, карандаш, гелевая ручка. Рисунок занимает 1/2 листа. Подача графическая.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок растительных форм.

2. Силуэт

Плоскостное изображение выбранного объекта. Передача характерных особенностей цветка. Отсекание лишнего и незначительного. Подача графическая (использование пятна). Формат А4, карандаш, тушь, фломастер, белая бумага. Рисунок занимает 1/2 листа.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов силуэтного решения растительных форм.

3. Трансформация формы

Изменение силуэтной формы предмета за счет изменения пропорций объекта:

- относительно вертикальной оси (расширение, сжимание);
- изменение пропорций предмета относительно горизонтальной оси (вытягивание, сплющивание);
- изменение пропорций между основными конструктивными элементами внутри изображаемого объекта. Подача графическая (использование пятна и линии). Формат А4, кисть, фломастер, белая бумага.

Самостоятельная работа: выполнение дополнительных вариантов трансформации растительных форм.

4. Геометризация формы

Приведение измененного по форме растительного объекта (цветка) к простейшим геометрическим формам:

- кругу (овалу);
- квадрату (прямоугольнику);
- треугольнику.

Подача графическая. Формат А4, фломастер, белая бумага.

Самостоятельная работа: выполнение дополнительных вариантов геометризации растительных форм.

Полученные в результате стилизации мотивы рекомендуется использовать далее в разделах «Цветоведение» и «Орнамент».

Цветоведение. Характеристики цвета

1. Цветовой круг

Знакомство учащихся с цветовым кругом и с цветом как художественным материалом. Выполнение цветового круга на восемь цветов. Формат А4, гуашь, бумага, кисти.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки формата для быстрой работы в классе на следующем уроке.

2. Основные группы цветов

Выделить основные группы цветов по зрительному впечатлению:

- красный;
- желтый;
- синий;
- зеленый.

Составить оттенки основных групп цветов. Учитывая возраст учащихся, цветовая шкала может выполняться в необычной форме, например, в форме листа дерева, разделенного полосками. Задания выполняются на формате А4 гуашевыми красками.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки формата для быстрой работы в классе, выполнение заданных колористических композиций (по аналогии с работой в классе).

3. Насыщенные и ненасыщенные цвета

Изменение насыщенности цвета на три ступени за счет добавления белой и черной красок (для основной группы цветов). Формат А4, гуашь, кисти, белая бумага.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки формата для быстрой работы в классе, выполнение заданных колористических композиций (по аналогии с работой в классе).

4. Темные и светлые цвета

Разделение цветов на темные и светлые: вырезать все имеющиеся оттенки цветов и разложить на средне-сером фоне, при этом:

- все цвета, которые на глаз будут казаться светлее фона, являются светлыми;
- все цвета, которые на глаз будут казаться темнее фона, можно назвать темными.

Задания выполняются на формате А4, аппликативно.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки формата, для быстрой работы в классе, выполнение заданных колористических композиций.

5. Теплые и холодные цвета

Определение теплых и холодных оттенков цвета:

- все имеющиеся цвета разложить на средне-сером фоне;
- разделить на две группы – теплую и холодную;

- среди цветов можно выделить тепловые полюса (голубой – холодный, а оранжевый – теплый).

Задания выполняются на формате А4 аппликативно. Получение тепло-холодных оттенков цвета: любой цвет (кроме «полюсных») растянуть в теплую и холодную стороны. Формат А4. Подача цветовая. Гуашь, бумага, кисти.

Самостоятельная работа: выполнение заданных колористических композиций (по аналогии с работой в классе).

6. Декоративная выразительность цвета

Использование полученных знаний по цветоведению в творческой работе или выполнение стилизованного природного объекта (цветка) в цвете. Формат А4, подача цветовая – гуашь, бумага, кисти.

Самостоятельная работа: продолжение работы по утвержденному варианту.

Все выполненные цветовые упражнения собираются в портфолио и используются на протяжении всего периода обучения как индивидуальное методическое пособие.

Орнамент. Линейный орнамент

1. Виды орнамента

Знакомство учащихся с видами орнамента (геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный), национальными признаками и символикой.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам орнамента.

2. Орнаментальная полоса. Знакомство с принципами построения линейного орнамента:

- повторение;
- инверсия (обратное расположение);
- чередование;
- симметрия.

Освоение приемов получения орнамента:

- зеркальная симметрия;
- переносная симметрия;
- переносная симметрия с добавлением ритма в пределах ряда;
- сдвиг рядов;
- зеркальное отражение рядов;
- зеркальное отражение «зеркальной» пары;
- комбинация сдвига рядов и зеркального отражения.

Учащиеся фиксируют основные схемы построения орнамента. Выполнение схем построения орнамента условно. Подача графическая – карандаш, фломастер. Размещаются на одном формате А4.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов линейного орнамента по схеме.

3. Орнаментальный мотив

Создание мотива для орнамента. Мотив выбирается из ранее стилизованных растительных форм. Мотив цветка корректируется и масштабируется для работы. Формат А4, подача графическая.

Самостоятельная работа: продолжение работы над мотивом орнамента по утвержденному варианту.

4. Орнамент в полосе

Создание орнаментальной композиции. Выбор схемы для построения орнамента. Соответствие схемы мотиву. Формат А4, работа выполняется в цвете, графике или аппликативно по выбору педагога.

Самостоятельная работа: продолжение работы над орнаментом по утвержденному варианту.

5 класс. Второй год обучения

Стилизация

Стилизация и трансформация природных форм в орнаментальные мотивы

1. Копирование

Основа стилизации – копирование природной формы с образца (насекомые, птицы, рыбы или животные). Педагог определяет тематику. Подача графическая, формат А4, кисть, фломастеры, тушь.

Самостоятельная работа: дополнительное копирование вариантов природных форм.

2. Графические техники, как способ стилизации

Знакомство с выразительными возможностями графической стилизации:

- выполнение рисунка линией одной толщины по белому или цветному фону;
- выполнение рисунка линией разной толщины;
- выполнение рисунка линией разной толщины с включением пятна, выполнение рисунка приемом «пятно»;
- выполнение рисунка с использованием фактур;
- выполнение рисунка с помощью орнаментальной стилизации.

Формат А4, подача графическая. Бумага белая, черная, тонированная, кисть, фломастеры, тушь, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов стилизации растительных форм на разных этапах работы различными графическими материалами.

Основы общей композиции

Выявление композиционного центра

1. Зрительный центр

Равновесие картинной плоскости. Выявление различия между зрительным и геометрическим центром. Правильное определение зрительного центра – равновесие картинной плоскости. Формат А4, бумага, белая, тонированная или черная. Подача графическая или аппликативная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиции, выделения зрительного центра.

2. Способы выделения композиционного центра

Освоение способов выделения композиционного центра. Выполнение упражнений на выделение композиционного центра: местоположением; формой; тоном; цветом; фактурой; освещенностью; контрастом; детализацией. Формат А4, бумага, белая, тонированная или черная. Подача графическая или аппликативная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиции, выделения композиционного центра.

3. Плоскостная композиция

Выполнение декоративной композиции на заданную тему с учетом полученных знаний. Использование в композиции готовых мотивов ранее стилизованных объектов. Примерные темы «Луги мои, луги, луги зеленые...», «Мир насекомых» или «Подводный мир». ФорматА4, бумага белая, тонированная или черная. Гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов эскизов композиции, продолжение работы по утвержденному варианту. Подача графическая, цветовая.

Орнамент

Замкнутый орнамент. Способы построения замкнутого орнамента

1. Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в круге)

Знакомство с принципами построения замкнутого орнамента в круге способом переноса:

- вращение вокруг вертикальной оси;

- образование «розетки»;

- «розетка» повторяется заданное количество раз.

Центр вращения может быть расположен: на краю вращаемой фигуры; за пределами фигуры; в пределах фигуры.

Этот прием дает возможность образовать различные орнаментальные формы.

Розетка может образоваться и другим способом. Это зеркальное отражение:

- образование зеркальной пары;

- вращение зеркальной пары.

Схемы построения замкнутого орнамента выполняются графически условно. Размещаются на одном формате А4, подача графическая.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам замкнутого орнамента, выполнение эскизов орнамента по определенной схеме.

2. Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в квадрате)

Построение орнаментальной композиции с помощью зеркального отражения:

- относительно горизонтали;

- относительно вертикали;

- горизонтали и вертикали одновременно;

- асимметричное композиционное решение.

Схемы построения замкнутого орнамента выполняются графически условно. Размещаются на одном формате А4, подача графическая.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам замкнутого орнамента, выполнение эскизов орнамента по определенной схеме.

3. Орнаментальная композиция в круге

Самостоятельное создание орнаментальной замкнутой композиции в круге по любой из выбранных (или рекомендованных педагогом) композиционных схем. Выбор мотива для создания орнаментальной композиции из ранее разработанных декоративных тем (стилизованные цветы, насекомые, птицы). Выбранный мотив корректируется и масштабируется для выполнения данной работы. Подача графическая, формат А4. Эту орнаментальную композицию можно использовать в качестве готового подготовительного рисунка в разделе «Цветоведение».

Самостоятельная работа: продолжение работы над орнаментом по утвержденному варианту.

Цветоведение

Ахроматическая, монохромная гамма

1. Ахроматическая гамма

Знакомство с ахроматическими цветами. Изучение способа образования ахроматических цветов. Получение равноступенчатой ахроматической шкалы. Шкала может выполняться в любой творческой форме. Упражнения выполняются гуашью на формате А4.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение колористических композиций на заданную тему.

2. Монохромная гамма

Получение различных оттенков исходного цвета способом изменения его насыщенности. Составление шкалы разбела, затемнения и тусклой шкалы для четырех цветов (красного, зеленого, желтого, синего).

Равноступенчатое смешение исходного цвета с ахроматическими цветами: черным; белым; серым.

Задание выполняется традиционно смешением исходного цвета поочередно с белым, серым и черным, образуя три шкалы насыщенности для каждого цвета или в любой другой творческой форме. Упражнения выполняются гуашью на формате А4.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение колористических композиций на заданную тему (по аналогии с работой в классе).

3. Декоративная выразительность цвета

Выполнение вариантов колористических упражнений:

- ахроматические цвета на фоне монохромной гаммы;
- исходный цвет на фоне тонов трех видов насыщенности;
- исходный цвет на фоне ахроматических.

Творческую тему для выполнения колористических упражнений предлагает педагог. Формат А4, подача цветовая, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение колористических композиций на заданную тему (по аналогии с работой в классе).

6 класс. Третий год обучения

Стилизация

Стилизация и трансформация предметов быта

1. Натюрморт

Выполнение силуэтного рисунка натурной постановки натюрморта на уровне глаз. Разные по форме и силуэту предметы расположены на высокой подставке и загораживают друг друга (три пространственных слоя). Формы работают на прозрачность. Подача графическая. Формат А4, карандаш, бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: сделать копии натюрморта для выполнения последующих заданий.

2. Способы декорирования натюрморта

Изучение способов декорирования форм неживой природы. Придание нарисованному объекту изобразительной условности с помощью определенных графических приемов:

- передача условной плановости за счет применения линий разной толщины (предметы дальнего или среднего плана могут быть выведены в первый ряд);
- выявление формы объектов натюрморта введением белой контурной линии и блика в общее силуэтное пятно;
- выявление условного объема объектов натюрморта минимальной моделировкой формы;
- сохранение силуэтной формы предметов при наполнении натюрморта фактурой.

Подача графическая. Формат А4, маркеры, фломастеры, бумага белая, тонированная, черная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов графического решения натюрморта.

3. Способы изменения характера натюрморта

Изменение характера натюрморта возможно, когда происходит:

- изменение пропорций между предметами;
- изменение пропорций внутри предметов;
- приведение предметов к простейшим геометрическим формам;
- добавление иной пластической выразительности форм предметов;
- добавление или удаление предметов натюрморта.

Подача графическая или аппликативная. Формат А4, маркеры, фломастеры, бумага белая, тонированная, черная.

Самостоятельная работа: выполнение эскизных вариантов решения натюрморта, продолжение работы по утвержденному варианту.

Цветоведение

Гармоничное сочетание двух цветов

1. Цветовая пара. Контрасты

Изучение характеристик контрастной цветовой пары:

- контраст по цвету;
- тепло-холодный контраст;
- тоновой контраст;
- комплексный контраст.

Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется. Подача цветовая, гуашь. Формат А4.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение заданных «колоритов» (по аналогии с работой в классе).

2. Цветовая пара. Нюансы

Изучение характеристик нюансной цветовой пары. Сближенные пары могут быть: по светлоте; месту в спектре. Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется. Подача цветовая, гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение заданных «колоритов» (по аналогии с работой в классе).

3. Изменение контраста в цветовой паре

Приобретение знаний о способах усиления или уменьшения контраста в цветовой паре. Выполнение ряда упражнений на уменьшение (для контрастной пары) или усиление (для аналогичной пары) контраста в паре за счет изменения насыщенности цветов. Задание выполняется в виде свободных цветовых колористических композиций на заданную цветовую тему. Подача цветовая, гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: выполнение заданных по теме «колоритов» (по аналогии с работой в классе).

4. Декоративная выразительность цвета

Изучение сочетания двух насыщенных цветов с ахроматической гаммой. Создание декоративного эффекта за счет соотношения основных свойств компонентов:

- цветового тона;
- светлоты;
- насыщенности;
- психологических качеств;
- пропорции занимаемых площадей.

Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется.

Самостоятельная работа: продолжение выполнение работы по утвержденному эскизному варианту

Основы общей композиции

Доминанта и акцент в композиции

1. Натурные зарисовки натюрморта с введением декоративности

Для создания декоративности в рисунке применяются:

- прием плоскостного характера изображения;

- изменение масштаба;
- совмещение проекций;
- обратная перспектива.

Формат А4, бумага белая, черная, тонированная. Подача цветовая. Работы выполняются на белом или тонированном листе.

Самостоятельная работа: изучение творчества художников, работающих в декоративной живописи, выполнение разрабатываемого натюрморта в стиле одного из художников.

2. Выделение доминанты

Для выделения доминанты в натюрморте ученикам предлагается освоить следующие приемы:

объединение предметов в доминантные группы по разным признакам:
- форме;
- размеру;
- местоположению;

усиление «доминантности» группы или предмета:
- изменением размера;
- минимальной моделировкой формы;
- изменением интенсивности цветовых зон;
- изменением интенсивности рельефа;
- использованием цветного контура;
- усилением или уменьшением цветового контраста и т.д.

Доминантные и акцентные группы в процессе эскизно-поисковой работы могут меняться местами. Формат А4, бумага белая, черная, тонированная. Подача цветовая. Работы выполняются на белом или тонированном листе формата А4.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов с предложением различной «доминантности» разрабатываемого натюрморта.

Орнамент

Сетчатый орнамент. Способы построения сетчатого орнамента. Способы построения плетеного орнамента

1. Композиционная структура сетчатого орнамента

Изучение способов образования сетчатого орнамента. Предварительное вычерчивание учащимися решеток является полезным вспомогательным приемом при построении сетчатого орнамента. Виды решеток:

- пересечение вертикальных и горизонтальных линий создает простую квадратную решетку. Элементы орнаментов могут располагаться в разных квадратиках решетки;
- сжатие решетки по вертикали или горизонтали превращает квадраты в прямоугольники, деформирует вписанные в них элементы;
- превращение исходной квадратной решетки в ромбы и далее – в треугольники;
- шесть равных треугольников образуют шестиугольную решетку.

Вычерчивание решеток для сетчатого орнамента. Создание трех вариантов сетчатого орнамента на основе выбранных решеток. Формат А4, подача графическая, аппликативная или печатная.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листа для работы в классе.

2. Приемы построения сетчатого орнамента с помощью вспомогательных решеток

Изучение способа создания сетчатого орнамента с использованием вспомогательных решеток. Простейший, но весьма неожиданный результат удастся получить, если вписать

большой квадрат в девять маленьких квадратиков вспомогательной решетки. Получится необычный мозаичный орнамент. После того, как сетка убрана, понять приемы мозаичного орнамента непросто. Формы, вписываемые в квадрат с помощью вспомогательной решетки, весьма многообразны. Подача графическая, формат А4, фломастеры, тушь.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листа для работы в классе, выполнение эскизов орнамента на основе вспомогательной решетки (по аналогии с работой в классе).

3. Способы построения плетеного орнамента

Изучение способа построения плетеного орнамента с помощью вспомогательных сеток:

- выполнение решетки;
- выполнение частой сетки на основе решетки;
- построение плоского изображения на основе частой сетки;
- выбор прохождения одних полос под другими;
- достижение многообразия вариантов за счет деформации решетки.

Используя этот метод, можно стоить достаточно сложные элементы орнаментов, представляющие собой переплетающиеся ленты. Подача графическая. Формат А4.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листа для работы в классе, выполнение эскизов орнамента на основе вспомогательной решетки (по аналогии с работой в классе), продолжение работы над плетеным орнаментом по утвержденному варианту.

7 класс. Четвертый год обучения

Основы общей композиции
Ассоциативные средства восприятия окружающей среды. Выражение свойств и характера предметов

1. Эмоциональные свойства линии

Знакомство с возможностью влияния характера линий на эмоциональное восприятие человека. Выполнение упражнений, в которых с помощью различного характера линий можно создать композиции ассоциативного ряда, например:

- композиция из вертикальных линий вызывает ощущение активного стремления вверх (полет ракеты, фонтан.);
- горизонтальные линии стремятся к покою, пассивному движению;
- диагональ вызывает ощущение борьбы, движения;
- ломаная линия передает самые разнообразные ощущения.

Формат А4, подача графическая, несколько экспресс-вариантов, наполненных разным эмоциональным содержанием.

Самостоятельная работа: выполнение эмоционально наполненных мини-композиций на заданную тему.

2. Эмоциональная выразительность пятна (геометрических фигур)

Знакомство с возможностью простых геометрических фигур (круг, овал, прямоугольник и треугольник) вызывать разные ассоциативные впечатления. Сочетание различных фигур и линий может тяготеть к физическим аналогиям, например, «легко-тяжело». Подача графическая, формат А4.

Самостоятельная работа: выполнение эмоционально наполненных мини-композиций на заданную тему.

3. Фактура

Применение фактуры как материально выразительного средства. Фактура передает свойства окружающего нас мира вещей и природы и имеет вес, плотность.

Характерные особенности строения предмета:

- твердость камня;
- гладкость стекла;
- легкость и прозрачность неба и т.д.

Подача графическая, формат А4, разнообразные варианты передачи фактуры.

Самостоятельная работа: выполнение эмоционально наполненных мини-композиций на заданную тему.

4. Эмоциональная выразительность предмета

Выполнение творческого задания на выявление характера предмета. За основу берется один предмет по выбору учащегося (кувшин, стол, стул, ваза, часы, подушка и т.д.). Предмету предаются особые характеристики:

- добрый – злой;
- мягкий – твердый;
- мужской – женский;
- веселый – грустный и т.д.

Подача графическая, формат А4. Шесть вариантов изображения предмета.

Самостоятельная работа: выполнение эмоционально наполненных мини-композиций на заданную тему.

Стилизация

Трансформация природных форм в орнаментальные мотивы

1. Натурная зарисовка

Эскизное изучение натурного объекта. Выполнение зарисовок на листе формата А4.

Для художественного осмысления предлагаются простые объекты, например, кора или спил дерева, камень, срез граната и т.д. Акцент изучения переносится с внешнего контура на внутреннюю художественную значимость предмета.

Подача графическая, формат А4. Задания выполняются на белом или тонированном листе. Используются разные графические материалы.

Самостоятельная работа: зарисовки природных форм.

2. Орнаментально-художественная выразительность природной формы

Развитие умения видеть и выявлять:

- главные темы ритмических повторов;
- скрытую орнаментальность предмета (с помощью многократного увеличения).

Развитие умения передавать характер предмета в условном рисунке известными графическими средствами. Разработка темы орнаментальности в нескольких графических вариантах. Подача графическая. Все задания выполняются на белом или тонированном листе формата А4. Используются разные графические материалы.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов стилизации растительных форм на разных этапах работы, продолжение работы по утвержденному варианту.

3. Декоративная выразительность природной формы

Выполнение художественно опоэтизированного образа изображаемого объекта с помощью:

- создания гиперболизированного образа предмета, дополненного фантазией; обострения образной выразительности изображаемого объекта;
- наложения фантазийного фактурного образа на простой условный внешний контур стилизуемого объекта (дерево, камень, гранат);
- введения разномасштабности в художественное изображение (в контуре дерева – крупно - кора). Подача графическая. Все задания выполняются на белом или тонированном листе формата А4. Используются разные графические материалы.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов стилизации растительных форм, продолжение работы по утвержденному варианту.

Цветоведение. Колористическая композиция

1. Колорит монохромный

Создание монохромного колорита на заданную колористическую тему: исходный цвет как акцент. Подача цветовая. Гуашь. Формат листа А4. Размещение на одном листе нескольких композиций. Создание коллекции сочетаний гармоничных цветов. Задание может выполняться традиционно в виде таблиц. Творческое решение темы приветствуется.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение «колоритов» на заданную тему (по аналогии с работой в классе).

2. Колорит в двухцветной гамме

Создание двухцветного колорита на заданную тему: «доминантный колорит с акцентом второго цвета (нюансный по светлоте, контрастный по светлоте)». Подача цветовая – гуашь, формат листа А4. Размещение на одном листе нескольких «колоритов». Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение «колоритов» на заданную тему (по аналогии с работой в классе).

3. Колорит в полихромной гамме

Выполнение ряда упражнений на заданную колористическую тему. Варианты «колоритов»:

- полихромный, аналогичный, нюансный;
- полихромный, аналогичный, контрастный;
- полихромный с психологической окраской («весело-грустно», «спокойно-беспокойно», «празднично-буднично»);
- полихромный с определенной физической аналогией («легко-тяжело», «тепло-холодно», «быстро-медленно», «далеко-близко», «сухо-влажно»).

Подача цветовая, гуашь, формат листа А4. Размещение на одном листе нескольких композиций. Создание коллекции тематических «колоритов». Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение «колоритов» на заданную тему (по аналогии с работой в классе)

Орнамент

Монокомпозиция. Выразительные средства построения монокомпозиции

1. Выразительные средства монокомпозиции

Знакомство с принципами построения монокомпозиции. Выполнение композиционных заданий на выделение доминантного центра, устойчивого зрительного равновесия и четкой ритмической организации элементов на плоскости. Темы заданий:

- организация доминантного мотива из элементов, различных по форме и сходных по размеру;
- организация доминантного мотива из элементов, сходных по форме и различных по размеру;
- организация доминантного мотива с интересным ритмическим решением.

Подача графическая, формат А4, бумага белая или тонированная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиционных эскизов на заданную тему.

2. Монокомпозиция «Природные формы»

Выполнение монокомпозиции на заданную тему. Создание варианта монокомпозиции на основе разработанной схемы композиционного решения и стилизованных ранее природных форм. Подача цветовая – гуашь, акрил, контур и другие художественные материалы и приемы. Колорит полихромный. Бумага белая или тонированная. Формат А4.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов эскизов на заданную тему, продолжение работы по утвержденному варианту.

8 класс. Пятый год обучения

Стилизация

Стилизация фигуры человека

1. Натурные зарисовки

Выполнение натурных зарисовок фигуры человека. Подача графическая. Различные графические материалы. Формат А4, бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки фигуры с натуры.

2. Графические приемы стилизации фигуры человека

Вариативное выполнение фигуры человека на основе натурных зарисовок учащихся. Варианты графической стилизации:

- линейное изображение фигуры;
- силуэтное решение (темный силуэт, светлый силуэт, силуэт с присутствием белых разделительных контуров);
- моделирование объема только светом;
- моделирование формы тенью;
- наполнение формы декоративной фактурой.

Подача графическая – различные графические материалы, формат А4. Бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: выполнение разных вариантов стилизации на различных этапах работы.

3. Способы выражения характера фигуры человека

Выявление наиболее характерных качеств фигуры за счет применения приема карикатурности и изменения пропорций изображаемой фигуры. Изменение одной фигуры в разных пределах и придание ей черт противоположного характера («толстый-тонкий», «старый-молодой», «бодрый-усталый», «веселый-злой»). Подача графическая – различные графические материалы, формат А4, бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: выполнение разных вариантов

4. Стилизация фигуры, приближенная к условно абстрактному

Исключение всего лишнего и второстепенного из выбранного наброска. Доведение формы изображаемой фигуры почти до знаковости. Сохранение в изображаемой фигуре характерных черт. Подача графическая, формат А4. Выполнение рисунка фигуры с постепенным поэтапным упрощением.

Самостоятельная работа: выполнение разных вариантов стилизации.

Основы общей композиции

Средства и приемы общей композиции костюма

1. Дизайн костюма как вида художественного творчества

Доведение правила композиции до понимания учащихся, что в какой бы области творчества не работал художник он, должен уметь располагать все элементы своего произведения, чтобы оно было максимально выразительным и обладало вместе с тем целостностью.

Самостоятельная работа: изучение материалов по истории костюма.

2. Метр и ритм

Изучение ритма как одного из важнейших композиционных средств, способствующих организации всех элементов композиции и приведению их к определенному порядку. Виды ритма в костюме:

- изменение величины чередующихся элементов при сохранении интервалов между ними;
- сохранение величины чередующихся элементов, при изменении интервалов между ними;
- изменение величины чередующихся элементов и интервалов между ними.

Выполнение 3-4-х форэскизов костюмов с горизонтальным, вертикальным, диагональным, радиально-лучевым ритмическим решением. Подача графическая, формат А4, бумага белая тонированная, различные графические материалы.

Самостоятельная работа: выполнение эскизных вариантов на ритмику деталей одежды, цветовых пятен, фактур.

3. Равновесие, симметрия, асимметрия

Знакомство с особенностями создания композиционного равновесия в костюме. Композиционное равновесие находится в прямой зависимости от распределения основных масс формы относительно ее центра и связано с характером организации пространства внутри силуэта:

- решением формы и конструктивной основы (покроя);
- распределением функциональных деталей (карманы, воротники застежки);
- распределением декоративных деталей (складки, драпировки, швы);
- размещением декора (вышивка, набойка, роспись);
- использованием площадей занимаемыми разными тканями.

Выполнение форэскизов с симметричным и асимметричным решением. Подача графическая, формат А4, бумага белая, тонированная. Различные графические материалы.

Самостоятельная работа: выполнение эскизных вариантов одежды.

4. Контраст и нюанс

Знакомство с одним из самых ярких средств композиции – контрастом. Выбор контраста или нюанса зависит от стратегии композиции и всегда зависит от идеи или образного содержания костюма. Выполнение эскизов костюма с контрастным решением следующих характеристик:

- формы костюма и размера ее частей;
- пластики силуэтных, конструктивных и декоративных линий;
- тональных отношений;
- цветового строя.

Подача графическая, формат А4, бумага белая, тонированная. Различные графические материалы.

Самостоятельная работа: выполнение эскизных вариантов композиционного решения костюма.

5. Статика и динамика

Знакомство с выразительными возможностями статики и динамики в композиции костюма. Выполнение эскизов с динамичным и статичным решением, с использованием различной пластики силуэтных линий. Выполнение эскизов с динамичным и статичным решением костюмов, организованных по принципу симметрии и асимметрии. Подача графическая, формат А4, бумага белая, тонированная. Различные графические материалы

Самостоятельная работа: выполнение эскизных вариантов одежды на заданную тему.

Цветоведение

Цветовая гармония

1. Гармонизатор «Цветовой круг»

Знакомство с цветовым кругом как системой цветов, на основе которой обеспечивается цветовая гармония. Гармоничными называются цвета, выбранные в определенном порядке из одной цветовой системы цветов. На основе круга возможен выбор хроматических цветов в различных гармонических соотношениях. Создание цветового круга на 12 цветов. Подача цветовая, гуашь, формат А4. Выполнение схем гармонизации в цветовом круге:

- предельно контрастная пара;
- диаметрально контрастная пара;
- классическая триада;
- контрастная триада;
- аналогичная триада;
- четыре гармоничных цвета.

Подача графическая, формат А4, цветовой круг и схемы располагаются на одном листе.

Самостоятельная работа: завершение работы по созданию цветового круга.

2. Цветовые гармонии

Изучение различных видов гармоничных сочетаний происходит во время выполнения практических упражнений по теме. Создание вариантов сочетаний (по прошлому уроку). Создание коллекции гармоничных цветовых сочетаний на основе гармонизатора «цветовой круг» и схем построения гармоний. В более свободной форме это может быть представлено в виде эскизной коллекции тканей, которая рассматривается через прорезной силуэт платья. Подача цветовая, гуашь, формат листа А4 или А5.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение заданных цветовых «колоритов» с использованием основных схем гармонизации (по аналогии с работой в классе).

Орнамент

Народный орнамент. Народный орнамент в предметах современности

1. Орнаменты народов мира

Знакомство учащихся с орнаментами народов мира и характерными особенностями орнамента региона проживания.

Самостоятельная работа: изучение литературы по видам народного орнамента.

2. Народный костюм – источник творчества художника-модельера

Знакомство с художественной выразительностью народного костюма. Основная ценность народного костюма состоит в предельной функциональности, логике форм и конструкций, рациональности и целесообразности, и в то же время, многообразии внешнего вида за счет различных приемов декоративного оформления. Художественное копирование образцов народного орнамента, костюма. Подача графическая или цветовая, формат А4. Бумага белая или тонированная.

Самостоятельная работа: изучение литературы по видам народного орнамента, выполнение свободных копий народного орнамента.

3. Народный орнамент в аксессуарах и современной одежде.

Выполнение эскиза современной одежды или аксессуаров с применением традиционных орнаментальных мотивов. Подача графическая или цветовая, формат А4, бумага белая или тонированная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов эскизов одежды, продолжение работы над композицией по утвержденному варианту.

9 класс. Шестой год обучения

Эскизный проект

1. Выбор темы проекта

Каждый учащийся выбирает индивидуальную проектную тему.

Самостоятельная работа: выбор предполагаемых тем для работы.

2. Изучение материала по выбранной теме

Сбор информации по теме, работа в библиотеке,

Самостоятельная работа: изучение материала, работа с первоисточниками, посещение музеев.

3. Концепция темы работы

Обоснование принятого творческого решения. Проведение анализа собранного материала, переосмысливание, обработка информации. Формулировка основной идеи – творческой концепции. Важно, чтобы в ходе синтеза предварительных исследований рождались собственные мысли, отличные от аналогов. Творческими источниками для создания работы могут служить любые природные явления, всевозможные элементы природной среды, события истории и современности, различные виды и объекты культуры, искусства, науки, ретро-мода, новые технологии и т. д.

Самостоятельная работа: разработка концепции темы.

4. Порядок эскизного проектирования

На этапе эскизного проектирования решаются основные задачи: форма, цвет, масштабность, пропорции, функциональная образность. Главная цель эскизного проектирования – поиск и создание яркого, выразительного, острого образа, наделенного определенной смысловой символикой и знаковостью. Характер эскизов должен отражать особенности выбранной темы. Подача графическая, цветовая. Эскизные поиски и зарисовки на формате А4, бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: определяется педагогом в процессе работы над выбранной темой.

5. Технический рисунок

Выполнение технического рисунка проводится строго в соответствии требованиями технологического процесса работы. Подача графическая, цветовая, соответственно теме проекта.

Самостоятельная работа: определяется педагогом в процессе работы над техническим рисунком.

6. Демонстрационный рисунок

Демонстрационные листы не содержат полной информации по разрабатываемой теме, а служат для ее иллюстрации Учащиеся самостоятельно (по согласованию с педагогом) определяют количество, формат и графическую подачу демонстрационных листов. Демонстрационные листы могут быть выполнены как в ручной, так и в компьютерной графике.

Самостоятельная работа: определяется педагогом в процессе работы над демонстрационными листами.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В результате освоения предмета «Композиция прикладная» учащийся должен

знать:

- основные элементы композиции, закономерности построения художественной формы;
- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла;

уметь:

- применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте) в композиционных работах;
- находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;
- находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;

владеть:

- навыками по созданию композиционной художественно-творческой работы.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы учащегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, в виде зачета- просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая композиция выявляет умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

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 и 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. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Ввиду небольшого количества часов, отведенных на предмет «Композиция прикладная», работа над композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий. Во время аудиторных занятий проводятся объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр аналогов, создание форэскизов, цветовых или тональных эскизов, проработка утвержденных вариантов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Программа имеет четыре базовых раздела: «Основы общей композиции», «Стилизация», «Цветоведение», «Орнамент». Разделы цикличны и имеют разный уровень сложности.

Предложенные в 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.

Задания по предмету «Композиция прикладная» необходимо рассматривать не как абстрактные упражнения, а как мини-композиции на заданную тему. Необходимо формировать у учащихся культуру выполнения работ небольшого размера. Все выполненные варианты заданий по теме необходимо композиционно грамотно размещать на одном формате. Работы сопровождаются небольшими надписями на лицевой или обратной стороне, которые содержат теоретические комментарии. Работы собираются в отдельную папку и служат индивидуальным учебным пособием для учащихся на протяжении всего образовательного периода.

Работа в разделе «Цветоведение» - это цикл небольших законченных заданий. Они выполняются в любой форме: от классических цветовых растяжек до необычных колористических композиций. В младших классах цветовой шкалой может быть композиция из бабочек, листиков, животных и т. д. Для удобства и быстроты выполнения работы учащиеся вырезают шаблон, который обводят несколько раз. Каждый обведенный шаблон – это заданное педагогом новое цветовое решение.

Работа в разделе «Орнамент» также может базироваться на ранее созданных стилизованных формах. Использование уже готовых орнаментальных мотивов и вариантов цветовых решений позволит более продуктивно сконцентрироваться на принципах создания орнаментальных композиций.

В процессе работы педагог должен помогать детям с выбором темы работы. После выбора темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если работа задумана в цвете – ее колористическое решение.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. - Ростов-на-Дону, «Феникс» 2000

Береснева В.Я., Романова Н.В. Вопросы орнаментации ткани. - М.: «Легкая индустрия», 1977

Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. - М.: «Владос», 2008

Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. - М.: «Владос», 2005

Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. - М.: «Владос», 2004

Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. - М.: «Владос», 2005

Голубева О.Л. Основы композиции». - М.: Издательский дом искусств, 2004

Даглдиян К.Т. Декоративная композиция. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008

Зайцев А. Наука о цвете в живописи. - М.: «Искусство», 1986

Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. - М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981

Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М: «Владос», 2008

Орнаменты народов мира. - СПб, «Кристалл», 1998

Панксенов Г.И. Живопись форма, цвет, изображение. - М.: «Академия», 2008

Практическое цветоведение. МГПИ. Пособие для студентов художественно–графического факультета. - М., 1985

Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск, 1996

Халдина Е.Ф. Композиция в дизайне среды. - Челябинск, 2007