

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Тулуна «Детская художественная школа»**

Согласовано:
Директор МБУК «ЦБС»
Счастливецва Т.Г.

Согласовано:
Директор МБУК «КМ»
Им. П.Ф.Гушина
Щепнякова И.В.

Утверждаю:
Директор МАУ ДО
города Тулуна «ДХШ»
Яворский Н.А.

Рассмотрена
Методическим советом:
Протокол № 74
от 22 августа 2024 г.

Принята
Педагогическим советом
Протокол № 124
От 30.08.2024

Дополнительная предпрофессиональная программа

в области изобразительного искусства

«Живопись»

Срок обучения 5 (6) лет

Тулуна, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	2
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»	4
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН	8
4. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.....	20
5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»	22
6. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ	27
7. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ОБУЧАЮЩИМИСЯ	252
8. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУ ДО города Тулуна «ДХШ»	253

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Общие положения

1. Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» (далее - программа «Живопись») определяет содержание и организацию образовательного процесса в образовательном учреждении (далее - ОУ).

1.1 Настоящая программа «Живопись» составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012, в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 г. № 156 и «Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств», утвержденном приказом Министерства культуры РФ от 09.02.2012 № 86.

1.1. Программа «Живопись» составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на:

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

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

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

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;

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

1.2. Программа разработана с учётом:

- обеспечения преемственности программы «Живопись» и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области декоративно-прикладного искусства;

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

1.3. Цели программы:

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

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

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

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

Срок освоения программы «Живопись» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, может быть увеличен на один год. Срок освоения программы «Живопись» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.

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

1.6. Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу «Живопись» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ.

1.7. При приеме на обучение по программе «Живопись» образовательное учреждение 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 творческую работу.

1.8. Освоение обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой ОУ.

1.9. Обучение по программе «Живопись» в ОУ ведется на русском языке.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»

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

2.1. Планируемые результаты освоения программы «Живопись» составлены на основании ФГТ «Живопись» и должны обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения программы практических и теоретических 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.

2.2. Результатом освоения программы «Живопись» с дополнительным годом обучения, сверх обозначенных в пункте 2.1. настоящей программы предметных областей, является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области художественного творчества:

- 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.

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

ПО.01. УП.01. 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.

ПО. 01. УП. 02. 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.

ПО. 01. УП. 03. 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 тоновой 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.

ПО.02. УП. 01. 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.

ПО.02. УП. 02. 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 западно- европейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

ПО.03. УП. 01. Пленэр:

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

В. 01. 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.

В. 02. Основы дизайна:

- знание основных понятий и терминов проектирования.
- знание приемов работы с чертежным инструментом и макетным материалом;
- знание названия объемных тел, правильных и полуправильных, и их взаимосвязь;
- знание основных типов поверхностей и принципы их образования и построения;
- знание краткой истории развития предмета и имена инженеров архитекторов и математиков, оставивших значительный след в данной области;
- знание основ начертательной геометрии и принципов построения в ортогональных проекциях, аксонометрии и перспективе.
- знание особенностей архитектурного и дизайн – проектирования, находящегося на стыке науки и искусства, и способов разрешения творческих противоречий;
- умение разрабатывать компьютерных 3D моделей;
- умение использовать 3 D модели в качестве основы для объемного макетирования;
- умение применять полученные знания на практике.

В. 03. Композиция прикладная:

- знание основ художественной грамоты;
- навыки владения различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами художественного мастерства;
- навыки создания объектов в разных видах декоративно-прикладного творчества;
- навыки составления и использования композиции в различных материалах и техниках;
- умения планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы.

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

3.1. Программа «Живопись» включает в себя учебные планы, которые являются её неотъемлемой частью:

- учебный план с нормативным сроком освоения 5 лет;
- учебный план дополнительного года обучения (6 класс).

Учебные планы, определяют содержание и организацию образовательного процесса в ДХШ по программе «Живопись», разработаны с учетом преемственности образовательных программ в области изобразительного искусства среднего профессионального и высшего профессионального образования, сохранения единого образовательного пространства, индивидуального творческого развития обучающихся. Учебные планы программы «Живопись» предусматривают максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся.

Учебные планы разработаны на основании ФГТ, в соответствии с графиками образовательного процесса ДХШ и сроков обучения по программе «Живопись», а также отражают структуру программы «Живопись», установленную ФГТ, в части:

- наименования предметных областей и разделов;
- форм проведения учебных занятий;
- проведения консультаций;
- итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований.

Учебные планы определяют перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету (максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся). Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, предусмотренный программой «Живопись», не превышает 26 часов в неделю. Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся (без учета времени, предусмотренного на консультации, промежуточную аттестацию и участие обучающихся в творческой и культурно-просветительской деятельности ДХШ) не превышает 14 часов в неделю.

Учебный план программы «Живопись» содержит следующие предметные области (далее – ПО):

- ПО.01.Художественное творчество
 - ПО.02. История искусств
- и разделы: консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных предметов (далее – УП).

3.2. Общий объем аудиторной нагрузки обязательной части программы «Живопись» нормативный срок освоения 5 лет составляет 1778, 5 часов:

ПО.01.Художественное творчество:

- УП. 01.Живопись- 495;

- УП. 02.Рисунок - 561;
- УП.03.Композиция станковая - 363;

ПО.02.История искусств:

- УП.01.Беседы об искусстве - 49, 5 ч.;
- УП.02.История изобразительного искусства - 198 часов;

ПО. 03. Пленэрные занятия:

- УП. 01. Пленэр – 112

3.3.Общий объем аудиторной нагрузки вариативной части программы «Живопись» нормативный срок освоения 5 лет составляет 297 часов:

В. 00. Вариативная часть:

- В.01. Лепка – 198
- В. 02. Основы дизайна – 33
- В. 03. Композиция прикладная - 66

3.4. При реализации программы «Живопись» с дополнительным годом обучения (6 класс) общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 2100 часов:

ПО.01.Художественное творчество:

- УП. 01.Живопись- 594;
- УП. 02.Рисунок - 660;
- УП.03.Композиция станковая - 429;

ПО.02.История искусств:

- УП 01. Беседы об искусстве – 49, 5
- УП.02. История изобразительного искусства - 227,5 часов;

ПО. 03. Пленэрные занятия:

УП. 01. Пленэр – 140

3.5. Объем времени вариативной части, предусмотренный учебными планами программы «Живопись» на занятия обучающихся с присутствием преподавателя в соответствии с ФГТ не превышает 40% от объема времени предметных областей обязательной части программы, предусмотренного на аудиторные занятия.

Общий объем аудиторной нагрузки вариативной части программы «Живопись» (с учетом консультаций) нормативный срок освоения 6 лет составляет 748 часов, в том числе по В:

В. 00. Вариативная часть составляет 330 часов:

- В.01. Лепка – 198
- В. 02. Основы дизайна - 66
- В. 03. Композиция прикладная - 66

3.6. Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной и вариативной частей объём самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом:

- Рисунок - 1- 2 классы – по 2 часа; 3-5 классы - по 3 часа в неделю;
- Живопись - 1-2 классы – по 2 часа; 3-5 классы - по 3 часа в неделю;
- Композиция станковая - 1-3 классы – по 3 часа; 4-5 классы - по 4 часа в неделю;
- Беседы об искусстве – по 0,5 часа в неделю;
- История изобразительного искусства – по 1,5 часа в неделю.
- Лепка 1- 2 класс - 2 часа в неделю; 3 класс - 1 час в неделю;
- Основы дизайна 5 кл – 2 часа в неделю;
- Прикладная композиция 4- 5 класс - 1 час в неделю.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства
«Живопись»

Утверждаю
Директор МАУ ДО города Тулуна «ДХШ»
Н.А.Яворский
"04" сентября 2024 г.
М.П.

Нормативный срок обучения – 5 лет

Индекс предметных областей, разделов и учебных предметов	Наименование частей, предметных областей, учебных предметов и разделов	Максимальная учебная нагрузка		Аудиторные занятия (в часах)			Промежуточная аттестация (по учебным полугодиям)¹		Распределение по годам обучения					
		Трудоемкость в часах	Самостоятельная работа	Групповые занятия	Мелкогрупповые занятия	Индивидуальные занятия	Зачеты	Экзамены	1-й класс	2-й класс	3-й класс	4-й класс	5-й класс	
									Количество недель аудиторных занятий					
											33	33	33	33
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Структура и объем ОП	3502-3931¹)	1501,5-1765,5	1778,5-2165,5					Недельная нагрузка в часах					
	Обязательная часть	3280	1501,5	1778,5										
ПО.01.	Художественное творчество	2772	1353	1419										
ПО.01.УП.01.	Живопись	891	396		495		1,3...	2	3	3	3	3	3	3

							9	...- 8					
ПО.01.УП.02.	Рисунок ³⁾	957	396		561		2, 4, 6, 10	8	3	3	3	4	4
ПО.01.УП.03.	Композиция станковая	924	561		363		1, 3... 9	2 ...- 8	2	2	2	2	3
ПО.02.	История искусств	396	148,5		247,5								
ПО.02.УП.01.	Беседы об искусстве	66	16,5		49,5		2		1,5				
ПО.02.УП.02.	История изобразительного искусства	330	132		198		4, 6, 8			1,5	1,5	1,5	1,5
Аудиторная нагрузка по двум предметным областям:					1666,5				9,5	9,5	9,5	10,5	11,5
Максимальная нагрузка по двум предметным областям:		3168	1501,5		1666,5				17	17,5	17,5	21,5	22,5
ПО.03.	Пленэрные занятия⁴⁾	112			112								
ПО.03.УП.01	Пленэр	112			112		2... -8		x	x	x	x	
Аудиторная нагрузка по трем предметным областям:													
Максимальная нагрузка по трем предметным областям:		3280	1501,5		1778,5								
Количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов по трем предметным областям:							22	9					
В.00.	Вариативная часть⁵⁾	561	264		297								
В.01.	Лепка	396	198		198		2... -8		2	2	1	1	
В.02.	Основы дизайна	66	33		33		10						1

В.03.	Композиция прикладная	99	33		66		8,10					1	1
Всего аудиторная нагрузка с учетом вариативной части:					2075,5		29	9	11,5	11,5	10,5	12,5	13,5
Всего максимальная нагрузка с учетом вариативной части:⁶⁾		3841	1765,5		2075,5				21	21,5	19,5	25	26
Всего количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов:													
К.04.00.	Консультации⁷⁾	90			90				Годовая нагрузка в часах				
К.04.01.	Живопись				20				4	4	4	4	4
К.04.02.	Рисунок				20				4	4	4	4	4
К.04.03	Композиция станковая				40				8	8	8	8	8
К.04.04.	Беседы об искусстве				2				2				
К.04.05.	История изобразительного искусства				8					2	2	2	2
А.05.00.	Аттестация	Годовой объем в неделях											
ПА.05.01.	Промежуточная (экзаменационная)	4							1	1	1	1	-
ИА.05.02.	Итоговая аттестация	2											2
ИА.05.02.01.	Композиция станковая	1											
ИА.05.02.02.	История изобразительного искусства	1											
Резерв учебного времени⁷⁾		5							1	1	1	1	1

¹⁾ В общей трудоемкости образовательной программы (далее – ОП) на выбор образовательного учреждения (далее – ОУ) предлагается минимальное и максимальное количество часов (без учета и с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в части количества часов, сроков реализации учебных предметов и количество часов консультаций остаются неизменными, вариативная часть разрабатывается ОУ самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия преподавателя с обучающимся, может составлять до 20 процентов от объема времени предметных областей обязательной

части, предусмотренного на аудиторские занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторских занятий. При формировании ОУ «Вариативной части» ОП, а также введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области изобразительного искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда для педагогических работников.

- 2) В колонках 8 и 9 цифрой указываются полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация обучающихся. Номера полугодий обозначают полный цикл обучения – 10 полугодий за 5 лет. При выставлении многоочия после цифр необходимо считать «и так далее» (имеются в виду все четные полугодия, включая 10-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов (колонка 8) по полугодиям, а также время их проведения в течение полугодия ДХШ устанавливала самостоятельно в счет аудиторского времени, предусмотренного на учебный предмет. Оценки по учебным предметам выставляются по окончании четверти.
- 3) Занятия по учебным предметам «Рисунок», «Живопись», имеющие целью изучение человека, обеспечиваются натурой. Время, отведенное для работы с живой натурой, составляет не более 30% от общего учебного времени, предусмотренного учебным планом на аудиторские занятия.
- 4) Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, в том числе – 1 неделю в августе месяце (кроме 5 класса). Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром: 2-5 классы – по 28 часов в год.
- 5) В данном учебном плане ДХШ представлен перечень учебных предметов вариативной части и их реализация. Из выбранных вариантов каждый учебный предмет вариативной части заканчивается установленной ДХШ формой контроля (зачетом).
- 6) Объем максимальной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов.
- 7) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации будут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. Резерв учебного времени установленный в ДХШ из расчета одной недели в учебном году. Консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей.

Примечание к учебному плану

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия — от 11 человек; мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек.
2. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального общего и основного общего образования, реального объема активного времени суток и планируется следующим образом:
 - Рисунок - 1-2 классы – по 2 часа; 3-5 классы - по 3 часа в неделю;
 - Живопись - 1-2 классы – по 2 часа; 3-5 классы - по 3 часа в неделю;
 - Композиция станковая - 1-3 классы – по 3 часа; 4-5 классы - по 4 часа в неделю;
 - Беседы об искусстве – по 0,5 часа в неделю;
 - История изобразительного искусства – по 1,5 часа в неделю.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства
«Живопись»

Утверждаю
Директор МАУ ДО города Тулуна «ДХШ»
Н.А. Яворский
"22" апреля 2024 г.
М.П.

Нормативный срок обучения – 6 лет

Индекс предметных областей, разделов и учебных предметов	Наименование частей, предметных областей, учебных предметов и разделов	Максимальная учебная нагрузка		Аудиторные занятия (в часах)			Промежуточная аттестация (по учебным полугодиям) ²⁾		Распределение по годам обучения					
		Трудоемкость в часах	Самостоятельная работа	Групповые занятия	Мелкогрупповые занятия	Индивидуальные занятия	Зачеты	Экзамены	1-й класс	2-й класс	3-й класс	4-й класс	5-й класс	6-й класс
									Количество недель аудиторных занятий					
											33	33	33	33
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Структура и объем ОП	3984,5-4719,5 ¹⁾	1864,5-2161,5	2120-2558					Недельная нагрузка в часах					
	Обязательная часть	3984,5	1864,5	2100										
ПО.01.	Художественное творчество	3366	1683	1683										

ПО.01.УП.01.	Живопись	1089	495		594		1,3... 11	2 ...- 12	3	3	3	3	3	3
ПО.01.УП.02.	Рисунок ³⁾	1155	495		660		2, 4,6,8 10	12	3	3	3	4	4	3
ПО.01.УП.03.	Композиция станковая	1122	693		429		1,3... 11	2 ...- 10	2	2	2	2	3	2
ПО.02.	История искусств	478,5	181,5		277									
ПО.02.УП.01.	Беседы об искусстве	66	16,5		49,5		2		1,5					
ПО.02.УП.02.	История изобразительного искусства	412,5	165		227,5		4,6,8			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Аудиторная нагрузка по двум предметным областям:					1980				9,5	9,5	9,5	10,5	11,5	9,5
Максимальная нагрузка по двум предметным областям:		3844,5	1864,5		1980				17	17,5	17,5	21,5	22,5	20,5
ПО.03.	Пленэрные занятия⁴⁾	140			140									
ПО.03.УП.01	Пленэр	140			140		4... -10		x	x	x	x	x	
Аудиторная нагрузка по трем предметным областям:														
Максимальная нагрузка по трем предметным областям:		3984,5	1864,5		2120									
Количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов по трем предметным областям:							22	9						
В.00.	Вариативная часть⁵⁾	627	297		330									
В.01.	Лепка	396	198		198		2... -8		2	2	1	1		

В.02.	Основы дизайна	132	66		66		10,12						1	1
В.03.	Композиция прикладная	99	33		66		8,10					1	1	
Всего аудиторная нагрузка с учетом вариативной части:					2450		29	9	11,5	11,5	10,5	12,5	13,5	10,5
Всего максимальная нагрузка с учетом вариативной части:⁶⁾		4611,5	2161,5		2450				21	21,5	19,5	25	26	22,5
Всего количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов:														
К.04.00.	Консультации⁷⁾	108			108				Годовая нагрузка в часах					
К.04.01.	Живопись				24				4	4	4	4	4	4
К.04.02.	Рисунок				24				4	4	4	4	4	4
К.04.03	Композиция станковая				48				8	8	8	8	8	8
К.04.04.	Беседы об искусстве				2				2					
К.04.05.	История изобразительного искусства				10					2	2	2	2	2
А.05.00.	Аттестация	Годовой объем в неделях												
ПА.05.01.	Промежуточная (экзаменационная)	5							1	1	1	1	1	
ИА.05.02.	Итоговая аттестация	4											2	2
ИА.05.02.01.	Композиция станковая	2												
ИА.05.02.02.	История изобразительного искусства	2												
Резерв учебного времени⁷⁾		6							1	1	1	1	1	1

- 1) В общей трудоемкости образовательной программы (далее – ОП) на выбрано ДХШ минимальное и максимальное количество часов (без учета и с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в части количества часов, сроков реализации учебных предметов и количество часов консультаций остаются неизменными, вариативная часть разработана самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» на занятия преподавателя с обучающимся, составляет до 20 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторские занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части спланировано до 100% от объема времени аудиторских занятий. При формировании ДХШ «Вариативной части» ОП, учтены исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области изобразительного искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда для педагогических работников.
- 2) В колонках 8 и 9 цифрой указываются полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация обучающихся. Номера полугодий обозначают полный цикл обучения – 12 полугодий за 6 лет. При выставлении многоточия после цифр необходимо считать «и так далее» (имеются в виду все четные полугодия, включая 12-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов (колонка 8) по полугодиям, а также время их проведения в течение полугодия ДХШ устанавливала самостоятельно в счет аудиторского времени, предусмотренного на учебный предмет. Оценки по учебным предметам выставляются по окончании четверти.
- 3) Занятия по учебным предметам «Рисунок», «Живопись», имеющие целью изучение человека, обеспечиваются натурой. Время, отведенное для работы с живой натурой, составляет не более 30% от общего учебного времени, предусмотренного учебным планом на аудиторские занятия.
- 4) Занятия пленэром проводятся рассредоточено в различные периоды учебного года. Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет 28 часов в год.
- 5) В данном учебном плане ДХШ представлен перечень учебных предметов вариативной части и их реализация. Из выбранных вариантов каждый учебный предмет вариативной части заканчивается установленной ДХШ формой контроля (зачетом).
- 6) Объем максимальной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов.
- 7) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации будут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. Резерв учебного времени установленный в ДХШ из расчета одной недели в учебном году. Консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей.

Примечание к учебному плану

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы основного общего образования, реального объема активного времени суток и планируется в 6 классе следующим образом:

- Рисунок - по 3 часа в неделю
- Живопись - по 3 часа в неделю;
- Композиция станковая - по 4 часа в неделю;
- История изобразительного искусства – по 1 часу в неделю.

Утверждаю:
 Директор МАУ ДО г. Тулуна «ДХШ»
 Н.А. Яворский
 29 апреля 2024 г.
 М.П.

График образовательного процесса

2024-2025 учебный год

Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства

«Живопись»

Срок обучения – 6 лет

1. График учебного процесса														2. Сводные данные по бюджету времени в неделях																		
Класс	сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		Аудиторные занятия	Промежуточная аттестация	Резерв учебного времени	Плеер	Итоговая аттестация	Каникулы	Всего	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								25
1																								33	1	1	-	-	17	53		
2																								33	1	1	1	-	16	52		
3																								33	1	1	1	-	16	52		
4																								33	1	1	1	-	16	52		
5																								33	1	1	1	-	16	52		
6																								33	1	1	1	-	16	52		
	Итого:																								198	5	6	4	2	85	300	
Обозначения																																
Аудиторные занятия														Промежуточная аттестация		Плеер		Каникулы		Итоговая аттестация		Резерв учебного времени										
														Р		0		=		III		Р										

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»

2.1. Требования к условиям реализации программы «Живопись» представляют собой систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации программы «Живопись» с целью достижения планируемых результатов освоения данной ОП.

2.2. 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 МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» создаёт комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность:

- выявления и развития одаренных детей в области изобразительного искусства;

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (выставочных залов, музеев, театров, филармоний и др.);

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;

- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития изобразительного искусства и образования;

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся;

- построения содержания программы «Живопись» с учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации;

- эффективного управления ОУ.

2.3. При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 недель, со второго по пятый классы составляет 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели. При реализации программы «Живопись» с дополнительным годом обучения

продолжительность учебного года в пятом и шестом классах составляет 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по шестой классы составляет 33 недели.

2.4. При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет летние каникулы устанавливаются: в первом классе – 13 недель, со второго по четвертый классы – 12 недель. При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 6 лет в пятом классе устанавливаются каникулы объемом 12 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

2.5. МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» обеспечивает проведение пленэрных занятий в соответствии с графиком образовательного процесса. Занятия пленэром могут проводиться одну неделю в августе месяце и рассредоточено в различные периоды учебного года. Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 часов в год.

2.6. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляются в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). (См. учебные планы).

2.7 Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков, имеют право на освоение (изучение) программы «Живопись» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы поступление обучающихся не предусмотрено.

2.8. Программа «Живопись» обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным предметам.

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

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и художественными изданиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету.

2.10. Реализация программы «Живопись» обеспечивается консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в следующем объеме: 90 часов при реализации ОП со сроком обучения 5 лет и 108 часов с дополнительным

годом обучения.

Резерв учебного времени устанавливается ОУ из расчета одной недели в учебном году. В случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. (См. учебный план).

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

В качестве средств текущего контроля успеваемости МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» используются контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебных творческих работ. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

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

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании МАУ ДО города Тулуна «ДХШ».

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разработаны МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ОУ разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. 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 и утверждены МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» самостоятельно.

Фонды оценочных средств полные и адекватные, с отображениями настоящих ФГТ, соответствующие целям и задачам программы «Живопись» и её учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускником знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области изобразительного искусства.

По окончании полугодий учебного года по каждому учебному предмету выставляются оценки.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определены МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» на основании настоящих ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:

1) Композиция станковая;

2) История изобразительного искусства.

По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.

Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с настоящими ФГТ.,

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

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

- знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров изобразительного искусства;

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

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

- навыки последовательного осуществления работы по композиции;

- наличие кругозора в области изобразительного искусства.

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

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям программы «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 в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся, заключены договоры о сетевых формах (ст.15 №273-ФЗ).

2.13. Реализация программы «Живопись» обеспечена

педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, составляет не менее 25 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП.

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и государственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 15 последних лет.

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 должна быть направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных профессиональных ОП.

Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна обеспечиваться освоением дополнительных профессиональных ОП в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в пять лет в ОУ, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Педагогические работники ОУ должны осуществлять творческую и методическую работу.

ОУ должно создать условия для взаимодействия с другими ОУ, реализующими ОП в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства, в том числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения консультаций по вопросам реализации программы «Живопись», использования передовых педагогических технологий.

2.14. Финансовые условия реализации программы «Живопись» обеспечивает МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» исполнение настоящих ФГТ.

Занятия по учебным предметам «Рисунок», «Живопись», имеющие целью изучение человека, обеспечиваются натурой. Время, отведенное для работы с живой натурой, составляет не более 30% от общего учебного времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия по данным учебным предметам.

2.15. Материально-технические условия реализации программы «Живопись» обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, установленных настоящими ФГТ.

Материально-техническая база МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны

труда. ОУ должно соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

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

- выставочный зал (сетевая форма),
 - библиотеку (сетевая форма),
 - помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал),
 - мастерские;
 - учебные аудитории для мелкогрупповых занятий.
- МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» имеет натюрмортный фонд и методический фонд.

Для реализации МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» вариативной части учебных предметов «Лепка», «Основы дизайна», «Композиция прикладная» учебный процесс обеспечен соответствующими материалами, инструментами, персональными компьютерами и соответствующим программным обеспечением (SketchUp, Bryce и Blender).

Материально-техническая база ОУ соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Беседы об искусстве», «История изобразительного искусства», оснащаются видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

6. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

5.1. Программы учебных предметов в соответствии с ФГТ являются неотъемлемой частью программы «Живопись», разработанной педагогическим коллективом МАУ ДО города Тулуна «ДХШ». Все программы учебных предметов разработаны преподавателями МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» по каждому учебному предмету самостоятельно, в соответствии с учебным планом программы «Живопись» срок обучения – 5 (6) лет, прошли обсуждение на заседании методического совета ОУ, имеют внешние и внутренние рецензии.

5.2. Программы учебных предметов выполняют следующие функции:

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

5.3. Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, содержат:

- титульный лист;
- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета (с указанием максимальной учебной нагрузки, объема времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и аудиторские занятия), формы проведения учебных аудиторских занятий (групповая, мелкогрупповая, индивидуальная), цели и задачи учебного предмета, межпредметные связи, методы обучения, описание материально-технических условий реализации учебного предмета, результаты освоения или ожидаемые результаты;
- учебно-тематический план;
- содержание учебного предмета, в соответствии с рекомендациями МК РФ;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, систему оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень литературы, а также, при необходимости, перечень средств обучения.
- список литературы и средств обучения, необходимый для реализации программы учебного предмета

В программах учебных предметов дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» отражено обоснование объема времени, предусмотренного на выполнение домашнего задания.

5.4. Перечень программ учебных предметов по предметным областям обязательной и вариативной части (с индексами).

ПО.01. УП. 01. Рисунок

ПО.01. УП.02. Живопись

ПО.01. УП. 03. Станковая композиция

ПО. 02. УП. 01. Беседы об искусстве

ПО. 02. УП.02. История изобразительного искусства

ПО. 03. УП.01. Пленер

В.01. Лепка

В.02. Основы дизайна

В.03. Композиция прикладная

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Тулуна «Детская художественная школа»

V. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Тулуна «Детская художественная школа»

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

Срок обучения 5 (6) лет

предметная область

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

программа по учебному предмету

ПО.01.УП.01 ЖИВОПИСЬ

Тулун, 2020

№	Наименование раздела	Стр.
1.	Пояснительная записка	
2.	Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени графике проведения промежуточной и итоговой аттестации	
3.	Учебно-тематический план	
4.	Содержание учебного предмета. Годовые требования	
5.	Требования к уровню подготовки обучающихся	
6.	Формы и методы контроля, система оценок	
7.	Методическое обеспечение учебного процесса	
8.	Список рекомендуемой литературы	

1. Пояснительная записка

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

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанных в федеральных государственных требованиях:

- 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.

Программа построена на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения.

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

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой композицией, пленэром. 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», в программе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявление объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.

Срок реализации учебного предмета.

Учебный предмет «Живопись» при 5 (6) – летнем сроке обучения реализуется 5-6 лет с 1 по 5 (6) класс.

Аудиторные занятия по живописи в 1- 3 классах – 3 часа, в 4- 5(6) классах 3 часа;

Самостоятельная работа в 1 - 3 классах – 2 часа, 4- 5(6) классы – 3 часа

Цель и задачи учебного предмета.

Цель учебного предмета:

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

реализующие основные профессиональные программы в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета:

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

знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;

- знаний разнообразных техник живописи;

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

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

- умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;

- навыков в использовании основных техник и материалов;

- навыков последовательного ведения живописной работы;

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

Форма проведения учебных занятий.

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

Программа содержит следующие разделы:

- Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на усвоение учебного предмета;
- Распределение учебного материала по годам обучения;
- Описание дидактических единиц учебного предмета;
- Требования к уровню подготовки обучающихся;
- Формы и методы контроля, система оценок;
- Методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения.

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

- Словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- Наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- Практический;
- Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально – технических условий реализации учебного предмета.

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

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

Мастерская по живописи оснащена натурными столами, мольбертами компьютером, предметами натурального фонда.

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

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет общая трудоёмкость учебного предмета «Живопись» составляет 891 час, из них: самостоятельная работа – 396 часов, аудиторная работа – 495 часов.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки.	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации.										Всего часов
	Классы/ полугодия										
	1		2		3		4		5		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия в часах	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Самостоятельная работа(домашнее практическое задание в часах)	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	396
Вид промежуточной аттестации	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	96	102	891

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 6 лет общая трудоёмкость учебного предмета «Живопись» составляет 1089 час, из них: самостоятельная работа – 495 часов, аудиторная работа – 594 часов.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки.	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации.												Всего часов
	Классы/ полугодия												
	1		2		3		4		5		6		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия в часах	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	594

Самостоятельная работа (домашнее практическое задание в часах)	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	495
Вид промежуточной аттестации	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	96	102	96	102	1089

3. Учебно-тематический план. Первый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1.	Характеристики цвета	урок	4	2	2
2.	Характеристики цвета	урок	6	2	4
3.	Характеристики цвета. Три основных свойства цвета	урок	6	2	4
4.	Приемы работы с акварелью	урок	4	2	2
5.	Приемы работы с акварелью	урок	4	2	2
6.	Приемы работы с акварелью	урок	10	4	6
7.	Нюанс	урок	10	4	6
8.	Световой контраст (ахроматический контраст)	урок	10	4	6
9.	Цветовая гармония. Полярная гармония	урок	6	2	4
10.	Трехцветная и многоцветная гармония	урок	10	4	6
11.	Гармония по общему цветовому тону	урок	10	4	6
Итого			80	32	48
II полугодие					
12.	Гармония по общему цветовому тону	урок	10	4	6
13.	Гармония по общему цветовому тону	урок	10	4	6
14.	Цветовой контраст (хроматический)	урок	14	6	8
15.	Цветовой контраст (хроматический)	урок	16	6	10
16.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	урок	10	4	6
17.	Гармония по общему цветовому тону	урок	16	6	10
18.	Фигура человека	урок	9	4	5
Итого			85	34	51

Второй год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1.	Гармония по общему цветовому тону	урок	10	4	6
2.	Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах)	урок	10	4	6
3.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах)	Урок	14	6	8
4.	Гармония по насыщенности	урок	10	4	6
5.	Контрастная гармония	урок	6	2	4
6.	Световой контраст (ахроматический). Гризайль	урок	14	6	8
7.	Гармония по светлоте и насыщенности	урок	16	6	10
Итого			80	32	48
II полугодие					
8.	Фигура человека	урок	4	2	2
9.	Гармония по общему цветовому тону	урок	14	6	8
10.	Гармония по насыщенности и светлоте	урок	16	6	10
11.	Гармония по общему цветовому тону	урок	16	6	10
12.	Гармония по общему цветовому тону. Ньюанс	урок	6	2	4
13.	Гармония по насыщенности	урок	14	6	8
14.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	15	6	9
Итого			85	34	51

Третий год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	урок	18	10	8
2.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	24	8	16
3.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	Урок	18	6	12
4.	Фигура человека	урок	6	2	4

5.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	урок	14	6	8
Итого			80	32	48
II полугодие					
6.	Гармония по общему цветовому тону	урок	21	9	12
7.	Контрастная гармония на ненасыщенных цветах	урок	24	8	16
8.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	20	8	12
9.	Гармония по светлоте	урок	20	9	11
Итого			85	34	51

Четвертый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	урок	24	12	12
2.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	урок	30	14	16
3.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	Урок	30	14	16
4.	Гармония по общему цветовому тону	урок	12	8	4
Итого			96	48	48
II полугодие					
5.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	урок	30	14	16
6.	Гармония по насыщенности и светлоте	урок	30	14	16
7.	Нюансная гармония	урок	30	18	12
8.	Фигура человека	урок	12	5	7
Итого			102	51	51

Пятый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1.	Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности	урок	10	6	4
2.	Нюансная гармония	урок	31	15	16
3.	Гармония по насыщенности и светлоте	Урок	31	15	16
4.	Интерьер	урок	24	12	12
Итого			96	48	48
II полугодие					
5.	Гармония по общему цветовому тону	урок	12	6	6
6.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	урок	27	15	12
7.	Фигура человека	урок	12	6	6
8.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	24	12	12
9.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	урок	27	12	15
Итого			102	51	51

Шестой год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1.	Многоцветная гармония	урок	12	6	6
2.	Гармония по насыщенности и светлоте	урок	27	15	12
3.	Гармония по насыщенности	Урок	12	6	6
4.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	31	15	16
5.	Фигура человека в национальном костюме	урок	14	6	8
Итого			96	48	48
II полугодие					
6.	Нюансная гармония	урок	31	15	16
7.	Интерьер	урок	24	12	12
8.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	урок	17	9	8
9.	Гармония по общему цветовому тону	урок	30	15	15

	и светлоте.			
		Итого	102	51
				51

4. Содержание учебного предмета.

Годовые требования

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

В старших классах цветовые гармонии разнообразнее. Они построены на нюансах, светлоте, со сложным колоритом. Фигура человека, натюрморт связываются со станковой композицией.

Задания первого 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, влияния среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов с выявлением из объемной формы.

Третий год обучения рассчитан на усложнение постановки, вводятся более сложные по форме предметы. Задания даются на решения тонального и колористического решения, передачу материальности и пространства, построение 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.

Пятый год 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 задания по созданию художественного образа, натюрморта;
- самостоятельно строить цветовую гармонию;
- выражать индивидуальное отношение к изображаемому;
- уметь технически реализовывать замысел.

Первый год обучения

1. Тема. Характеристики цвета.

Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных. Орнамент с основными и составными цветами.

Использование гуаши, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами.

2. Тема. Характеристика цвета.

Знакомство с холодными и теплыми цветами. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветowych растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Выполнении растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п.

Использование гуаши, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: пейзаж с закатом солнца.

3. Тема. Характеристика цвета.

Три основных свойства цвета. Закрепление знаний о возможностях цвета. Понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Умение составлять сложные цвета. Тема «Листья».

Использование гуаши, бумаги формата А4.

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

4. Тема. 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. Тема. Приемы работы с акварелью.

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

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

6. Тема. Приемы работы с акварелью.

Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов. Копирование лоскутков тканей.

Использование акварели, бумаги формата А 4.

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

7. Тема. Нюанс.

Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Понятие «среда». Влияние освещения на цвет. Изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при теплом освещении.

Использование акварели, бумаги формата А 4.

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

8. Тема. Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль.

Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром. Натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на темном фоне. Использование гуаши, бумаги формата А 4.

Самостоятельная работа: монохром. Натюрморт из темных предметов, различных по форме, на светлом фоне.

9. Тема. Цветовая гармония. Полярная гармония.

Понятие «цветовая гармония», «полярная гармония», «дополнительные цвета». Этюд фруктов или овощей на дополнительных цветах (красный-зеленый, желтый - фиолетовый и т.д.)

Использование гуаши, бумаги различных форматов.

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

10. Тема. Трехцветная и многоцветная гармонии.

Поиск цветовых отношений. Понятие трехцветной и многоцветной гармонии. Этюд цветов в декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии.

Использование гуаши, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт из цветов в трехцветной гармонии.

11. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах. Натюрморт из различных фруктов и овощей на нейтральном фоне.

Использование гуаши, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

12. Тема. 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 гуаши, бумаги формата А 4.

Самостоятельная работа: завершить аудиторное задание по памяти.

13. Тема. 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 гуаши, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

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

Самостоятельная работа: завершить аудиторное задание по памяти.

15. Тема. Цветовой контраст (хроматический).

Влияние цветовой среды на предметы. Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на зеленом фоне).

Использование гуаши, бумаги формата А 4.

Самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях.

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

Использование гуаши, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: завершить аудиторное задание по памяти..

17. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

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

Использование гуаши, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

18. Тема. Фигура человека.

Ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций. Передача силуэтом характера модели. Этюды с натуры фигуры человека.

Использование акварели (монохром), бумаги формата А 4.
Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека.

Второй год обучения

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

Самостоятельная работа: этюд ветки со сложными листьями (клен, вяз) на нейтральном фоне.

2.Тема. 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. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах).

Развитие навыков по передаче цветовых отношений. Выражение характера формы силуэтом. Натюрморт из 2-3 предметов насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне.

Использование акварели (техника «по сырому»), бумаги формата А 3.

Самостоятельная работа: этюд несложных предметов различной формы на светлом фоне.

4. Тема. Гармония по насыщенности.

Изучение понятий пространственной среды и силуэта. Передача характера формы при помощи различных приемов работы с акварелью. Этюд чучела птицы на нейтральном фоне.

Использование акварели, гуаши, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: эскизы домашних животных.

5. Тема. Контрастная гармония.

Лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений, совершенствование акварельных приемов. Работа кистью по форме, передача изменений локального цвета предметов на свету и в тени, взаимодействие цветов. Этюды двух предметов быта, контрастных по форме и цвету.

Использование акварели, гуаши, бумаги формата А 3.

Самостоятельная работа: этюд чайника на контрастном фоне.

6. Тема. Световой контраст (ахроматический). Гризайль.

Передача светотеневых отношений и тональная передача объема и формы. Найти конкретные различия тонов предметов и драпировки. Передача объема и пространства тональными средствами. Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и тону при боковом освещении на светлом фоне без складок. Гризайль. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений (гризайль).

7. Тема. 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, гуаши, бумаги формата А 3.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений.

8. Тема. Фигура человека.

Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде фигуры человека. Поиск композиционного решения, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом. Два этюда фигуры человека (в различных позах).

Использование акварели, гуаши, бумаги формата А 3.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека.

9. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения. Передача прозрачности стекла при помощи технических приёмов работы акварелью (по сырому, лессировка, мазок). Этюд стеклянного кувшина или бутылки на цветном фоне.

Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюд банки с водой на нейтральном фоне.

10. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте.

Колористическая цельность. Смягчение контрастов. Выражение влияния цветовой среды на предметы натюрморта через рефлексы и полутона. Передача глубины пространства. Натюрморт с кувшином и фруктами на темном фоне без складок при боковом освещении (с предварительным эскизом).

Использование акварели (техника a la prima), гуаши, бумаги формата А 3.

Самостоятельная работа: этюды фруктов на темном фоне.

11. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт с корзиной и грибами на светлом теплом фоне без складок. Использование акварели («по сырому»), бумаги формата А 3.

Самостоятельная работа: этюды с хлебопекарными изделиями.

12. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Нюанс.

Закрепление навыков передачи материальности прозрачных предметов. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт с предметом из стекла. Фон холодный.

Использование гуаши, бумаги формата А 3.

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

13. Тема. 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), гуаши, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды предметов на контрастном фоне.

14. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Закрепление полученных навыков. Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Натюрморт из трех с предметом из металла (чайник, турка, кофейник).

Использование акварели (многослойная акварель), гуаши, бумаги формата А 3.

Самостоятельная работа: этюды металлического предмета на разном фоне.

Третий год обучения

1. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах).

Развитие колористического видения. Поиск цветовых отношений, использование различных приемов работы с акварелью. Натюрморт на осеннюю тему с контрастными цветовыми отношениями.

Использование акварели, бумаги формата А 3.

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов.

2. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте.

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

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

3. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Достижение цветового единства. Передача материальности предметов, решение пространства в натюрморте. Натюрморт из трех предметов быта, контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне.

Использование гуаши, бумаги формата А 2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с различной фактурой.

4. Тема. Фигура человека.

Передача характера движения. Обобщенная передача формы цветом. Этюд фигуры человека.

Использование гуаши, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в движении по представлению.

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

Тонкие цветовые отношения. Моделирование формы в тени. Натюрморт из предметов быта против света.

Использование гуаши, бумаги формата А 3.

Самостоятельная работа: копирование натюрмортов с подобной композицией.

6. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Цельность колористического решения. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов. Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы.

Использование гуаши, бумаги формата А 2.

Самостоятельная работа: копирование репродукций с изображением птиц.

7. Тема. 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 А 2.

Самостоятельная работа: этюд аудиторного натюрморта по памяти.

8. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте.

Поиск выразительного живописно-пластического решения. Передача формы предметов и пространства в натюрморте с учетом освещения. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт из атрибутов искусства в сближенной цветовой гамме (золотисто-коричневой).

Использование акварели («по сырому»), бумаги формата А 2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства.

9. Тема. Гармония по светлоте.

Последовательное ведение длительной работы. Выражение «состояния» натюрморта. Лепка формы цветом. Натюрморт в светлой тональности. Использование акварели, бумаги формата А 2.

Самостоятельная работа: этюд аудиторного натюрморта по памяти.

Четвертый год обучения

1. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах).

Цельность и декоративность колористического решения. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Натюрморт из живых цветов, овощей, фруктов и одного предмета бытовой утвари на контрастном фоне.

Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды живых цветов.

2. Тема. Гармония по 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, гуаши, темперы, бумаги формата А 2.

Самостоятельная работа: копирование репродукций с картин натюрмортов известных отечественных и зарубежных художников

3. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте.

Последовательное ведение длительной постановки. Применение различных приемов работы с акварелью, гуаши, темперы,. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами.

Использование акварели (многослойная акварель), гуаши, темперы, бумаги формата А 2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов, различных по материалу.

4. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Применение на практике полученных знаний. Лепка формы цветом, передача материальности. Этюд драпировки со складками.

Использование акварели, гуаши, темперы, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюд драпировки со складками.

5. Тема. 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, гуаши, темперы, бумаги различного формата.

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

6. Тема. 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, гуаши, темперы, бумаги формата А 2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов.

7. Тема. Нюансная гармония.

Грамотное последовательное ведение длительной постановки. Поиск интересного живописно-пластического решения. Натюрморт с чучелом птицы.

Использование акварели (многослойная акварель), гуаши, темперы, бумаги формата А 2.

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников-анималистов.

8. Тема. 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, гуаши, темперы, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению.

Пятый год обучения

1. Тема. 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), гуаши, темперы, бумаги формата А 3

Самостоятельная работа: копии с репродукции натюрмортов.

2. Тема. 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. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте.

Самостоятельное последовательное ведение длительной работы. Передача материальности предметов, лепка формы цветом. Натюрморт с предметами из стекла (2-4 стеклянных предмета, различные по цвету) в темной цветовой гамме.

Использование акварели (многослойная акварель), гуаши, темперы, Выбор формата с учетом композиции.

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в различном освещении.

4. Тема. Интерьер.

Поиск интересной композиции интерьера. Передача пространства. Фрагмент интерьера класса, холла с растениями.

Использование акварели (техника по выбору), гуаши, темперы, бумаги формата А 3.

Самостоятельная работа: фрагмент домашнего интерьера с комнатными растениями.

5. Тема. 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), гуаши, темперы, бумаги формата А 3.

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

6. Тема. 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, гуаши, темперы, бумаги формата А 2.

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

7. Тема. Фигура человека в театральном костюме.

Выявление характерных особенностей модели. Этюды фигуры человека в контражуре.

Использование акварели, гуаши, темперы, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.

8. Тема. 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, гуаши, темперы, бумаги формата А 2.

Самостоятельная работа: копии с репродукций натюрмортов.

9. Тема. 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), гуаши, темперы, бумаги формата А 2.

Самостоятельная работа: этюды игрушек с различных точек.

Шестой год обучения

1. Тема. Многоцветная гармония.

Развитие умения работы разными приемами живописи. Лепка формы букета цветом, передача фактуры материала. Этюд букета цветов в стеклянном сосуде.

Использование гуаши, темперы, масло, бумаги формата А3, холст.

Самостоятельная работа: этюд букета цветов в стеклянном сосуде.

2. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте.

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

Использование акварели, гуаши, темперы, масло, бумаги различного формата, холст.

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

3. Тема. Гармония по насыщенности.

Поиск структурно-пластического решения. Передача формы и материальности. Этюды чучел животных, использование трех-четырех цветов.

Использование акварели, гуаши, темперы, масло, бумаги формата А 3, холст.

Самостоятельная работа: копии с репродукций картин с изображениями животных.

4. Тема. 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), гуаши, темперы, масло, бумаги формата А 3, холст.

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

5. Тема. Фигура человека в национальном костюме.

Выявление индивидуальных особенностей модели. Лепка формы цветом. Этюды одноклассников.

Использование акварели (техника а la prima), гуаши, темперы, масло, бумаги различных форматов, холст.

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.

6. Тема. 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, гуаши, темперы, масло, бумаги различного формата, холст.

Самостоятельная работа: копия с репродукции натюрмортов-обманок (trompleй). **Тромплей** (фр.*trompe-l'œil*, «обман зрения») — это технический приём в искусстве, целью которого является создание оптической иллюзии того, что изображённый объект находится в трёхмерном пространстве, в то время как в действительности нарисован в двухмерной плоскости.

7. Тема. Интерьер.

Поиск интересной сюжетно-тематической композиции.

Передача пространства в интерьере с фигурами человека. Интерьер класса с учащимися за работой.

Использование акварели (многослойная акварель), гуаши, темперы, масло, бумаги формата А 3, холст.

Самостоятельная работа: копия репродукций с картин подобных интерьеров.

8. Тема. 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), гуаши, темперы, масло, бумаги формата А 3, холст.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений против света на окне.

9. Тема. 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), гуаши, темперы, масло, бумаги формата А 2, холст.

Самостоятельная работа: копии с репродукций акварелей художников-анималистов.

5. Требования к уровню подготовки учащихся

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. В первых-вторых классах натюрморт состоит из простых по форме предметов (2-3 предмета и однотонная драпировка), в третьих-четвертых классах – комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 предмета и богатые по цвету и декору драпировки).

Для программы «Живопись» экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на формате А3 в течение 4 учебных часов. Натюрморт состоит из различных по форме и цвету предметов (3-4 предмета и несложные по цвету 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.

6. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени)
 - 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 данных критериев выставляются оценки:

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

7. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

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

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

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

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

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

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

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

8. Список литературы

Методическая литература

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

Учебная литература

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. – М.: Конец века, 1997
5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005
6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву– АМ, Агар, 1999
8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968
9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Тулуна «Детская художественная школа»

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

Срок обучения 5 (6) лет

предметная область

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

программа по учебному предмету

ПО.01.УП.02. РИСУНОК

Тулун, 2019

<p>«Рассмотрено» Методическим советом МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» 31 августа 2019 года</p>	<p>«Утверждаю» _____ Н.А.Яворский Директор МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» 31 августа 2019 года</p>
--	--

Разработчик – Яворский Виктор Александрович (преподаватель высшей квалификационной категории), Яворский Александр Николаевич (преподаватель высшей квалификационной категории), Азаров Евгений Сергеевич (преподаватель).

Рецензент – Яворская Татьяна Анатольевна, преподаватель высшей квалификационной категории.

Рецензент - Халецкая Ирина Борисовна, преподаватель Филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения среднего профессионального образования Иркутской области "Братский педагогический колледж".

Содержание

<u>ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА</u>	55
<u>Учебно-тематический план</u>	61
<u>1 год обучения</u>	61
<u>2 год обучения</u>	61
<u>3 год обучения</u>	62
<u>4 год обучения</u>	63
<u>5 год обучения</u>	64
<u>6 год обучения</u>	65
<u>Годовые требования. Содержание</u> <u>разделов и тем</u>	66
<u>Первый год обучения</u>	66
<u>I полугодие</u>	66
<u>II полугодие</u>	67
<u>Второй год обучения</u>	68
<u>I полугодие</u>	68
<u>II полугодие</u>	70
<u>Третий год обучения</u>	71
<u>I полугодие</u>	71
<u>II полугодие</u>	73
<u>Четвёртый год обучения</u>	74
<u>I полугодие</u>	74
<u>II полугодие</u>	75
<u>Пятый год обучения</u>	76
<u>I полугодие</u>	76
<u>II полугодие</u>	78
<u>Шестой год обучения</u>	79
<u>I полугодие</u>	79
<u>II полугодие</u>	80
<u>ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ</u>	81
<u>ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК</u>	81
<u>СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ</u>	85
<u>СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ</u>	87

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

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

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

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. Одной из форм 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 линейной и воздушной перспективе, понятия о светотеневых отношениях. В последующие годы обучения осуществляется переход к изображению более сложных комбинированных форм, приемы решения живописного и творческого рисунка. Постепенно обучающиеся

приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: от общего к частному.

На завершающем этапе обучения происходит ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного и тонального рисования головы человека. Значительно расширяются и усложняются композиционные, пространственные и тональные задачи в рисовании натюрмортов и интерьеров. Последний год обучения включает задания, ориентированные на подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные учебные заведения. На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние (самостоятельные) задания.

Срок реализации учебного предмета.

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5(6) лет срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5(6) лет.

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

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 5 лет составляет 990 часов, в том числе аудиторные занятия - 561 час, самостоятельная работа- 429 часов. Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 6 лет составляет 1188 часов, в том числе аудиторные занятия- 660 часов, самостоятельная работа- 528 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации.

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 5 лет.

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 5 лет Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Классы											
Полугодия											
Аудиторные занятия	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Самостоятельная работа	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	396
Максимальная	80	85	80	85	80	85	112	119	112	119	957

Учебная нагрузка												
Вид промежуточной и итоговой аттестации	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 6 лет.

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 5 лет Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов
	1		2		3		4		5		6		
Классы	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Аудиторные занятия	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	48	51	660
Самостоятельная работа	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	495
Максимальная Учебная нагрузка	80	85	80	85	80	85	112	119	112	119	96	102	1155
Вид промежуточной и итоговой аттестации	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	

Форма проведения учебных занятий.

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 8 человек.

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

Объем учебных занятий по учебному предмету «Рисунок» предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет и 6 лет составляет:

- аудиторные занятия:

1 - 3 классы – по 3 часа в неделю;

4 - 5 классы – по 4 часа в неделю;

6 – класс – по 3 часа в неделю.

• *самостоятельная работа:*

1 – 3 классы – по 2 часа в неделю;

4 – 6 классы – по 3 часа в неделю.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа запланирована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Цель и задачи учебного предмета Цель.

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

Задачи:

-освоение терминологии предмета «Рисунок»;

-приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры по памяти и по представлению предметы окружающего мира;

-приобретение навыков работы с различными художественными материалами;

-формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены.

Обоснование структуры программы.

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

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;

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

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

Методы обучения.

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями, основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. Мастерская по рисунку должна быть оснащена мольбертами, подиумами, софитами, компьютером, интерактивной доской.

Учебно-тематический план.

1 год обучения.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1	Вводная беседа	урок	4	2	2
2	Рисование плоского листа	урок	8	4	4
3	Рисование 4х угольной призмы	урок	16	8	8
4	Пирамида	урок	4	2	2
5	Рисунок тел вращения	урок	18	6	12
6	Светотень	урок	18	6	12
7	Натюрморт из геометрических тел	урок	12	4	8
			80	32	48
II полугодие					
8	Рисование мягкой игрушки	урок	8	4	4
9	Рисование предметов быта простой формы	урок	24	10	14
10	Рисование предметов быта мягким материалом	урок	13	5	8
11	Рисование драпировки	урок	8	4	4
12	Рисование предметов быта на различных по тону плоскостях	урок	15	5	10
13	Контрастный натюрморт	урок	17	6	11
			85	34	51

2 год обучения.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени в часах

		занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1	Осенний натюрморт	урок	6	2	4
2	Рисование геометрических тел	урок	12	4	8
3	Рисование предметов быта	урок	16	8	8
4	Рисование драпировки	урок	6	2	4
5	Натюрморт из геометрических тел	урок	14	6	8
6	Натюрморт из предметов быта	урок	14	6	8
7	Рисование 6 угольной призмы	урок	6	2	4
8	Рисование пирамиды	урок	6	2	4
			80	32	48
II полугодие					
9	Набросок фигуры человека мягким материалом	урок	8	4	4
10	Зарисовки чучела птицы	урок	10	4	6
11	Зарисовки предметов комбинированной формы	урок	8	4	4
12	Натюрморт с предметом комбинированной формы	урок	18	6	12
13	Рисование комнатного растения	урок	8	4	4
14	Зарисовки мебели	урок	14	6	8
15	Тематический натюрморт	урок	19	6	13
			85	34	51

3 год обучения.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного	Общий объём времени в часах

		занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1	Осенний натюрморт	урок	10	2	8
2	Зарисовки предметов быта	урок	8	4	4
3	Натюрморт с предметами призматической формы	урок	16	8	8
4	Розетка несложной формы	урок	8	2	6
5	Зарисовки животных	урок	10	6	4
6	Драпировка с небольшим количеством складок	урок	12	6	6
7	Натюрморт с гипсовой розеткой	урок	12	2	10
8	Зарисовка стула	урок	4	2	2
			80	32	48
II полугодие					
9	Натюрморт на стуле	урок	8	8	12
10	Натюрморт на полу	урок	10	8	12
11	Натюрморт на окне	урок	8	6	12
12	Зарисовки фигуры человека	урок	18	4	4
13	Тематический натюрморт	урок	8	8	11
			85	34	51

4 год обучения.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия

I полугодие					
1	Осенний натюрморт	урок	18	8	10
2	Натюрморт с гипсовыми предметами	урок	18	8	10
3	Драпировка со сложными складками	урок	8	4	4
4	Зарисовки на материальность	урок	12	4	8
5	Натюрморт с предметами различной материальности	урок	22	10	12
6	Натюрморт с чучелом животного	урок	20	8	12
7	Натюрморт из бытовых предметов (гризайль)	урок	14	6	8
			112	48	64
II полугодие					
8	Зарисовки фигуры человека	урок	8	4	4
9	Натюрморт с гипсовой розеткой	урок	20	8	12
10	Натюрморт в интерьере	урок	21	9	12
11	Натюрморт со стеклянной и металлической посудой	урок	22	10	12
12	Натюрморт с крупными предметами	урок	20	10	12
13	Тематический натюрморт	урок	26	10	16
			119	51	68

5 год обучения.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1	Осенний натюрморт	урок	20	8	12

2	Натюрморт с гипсовой розеткой	урок	20	8	12
3	Зарисовки частей лица	урок	14	6	8
4	Натюрморт из бытовых предметов сложной формы	урок	20	8	12
5	Рисунок капители	урок	20	10	10
6	Зарисовки обрубочной головы	урок	18	8	10
			112	48	64
II полугодие					
7	Натюрморт в интерьере	урок	16	4	12
8	Наброски фигуры человека	урок	16	8	8
9	Рисунок частей лица	урок	27	11	16
10	Рисунок обрубочной головы	урок	16	8	8
11	Натюрморт из предметов различных по материальности	урок	22	10	12
12	Тематический натюрморт	урок	22	10	12
			119	51	68

6 год обучения.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1	Натюрморт	урок	20	10	10
2	Обрубочка черепа	урок	16	8	8
3	Рисунок черепа	урок	20	10	10
4	Рисунок кисти руки	урок	16	8	8
5	Рисунок ступни	урок	16	8	8
6	Рисунок фигуры человека	урок	8	4	4
			96	48	48

II полугодие					
7	Рисунок частей лица	урок	24	12	12
8	Рисунок маски	урок	24	12	12
9	Рисунок гипсовой головы	урок	32	16	16
10	Тематический натюрморт	урок	22	11	11
			102	51	51

Годовые требования. Содержание разделов и тем.

Первый год обучения.

I полугодие.

1. Вводная беседа.

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

2. Рисование плоского листа.

Проведение вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. Выполнение упражнений на деление вертикальных и горизонтальных отрезков линии, на равные части. Знакомство с законами линейной перспективы. Использование карандаша как измерительного инструмента.

Формат - А3.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - рисование простых плоских предметов.

3. Рисование 4х угольной призмы.

Построение проволочного куба. Построение гипсовых 4 угольных призм в различных ракурсах.

Формат - А3.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - рисование спичечных коробков.

4. Пирамида

Построение проволочной пирамиды. Построение гипсовой пирамиды в различных ракурсах.

Формат - А3.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - рисование предметов призматической формы.

5. Рисунок тел вращения.

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.

Формат - А3.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки мелких предметов геометрической формы.

6. Светотень

Знакомство с градациями светотени, передача объёма. Тональная зарисовка отдельных гипсовых тел и бытовых предметов простой формы. Освещение верхнее боковое.

Формат - А3.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - светотеневые зарисовки предметов.

7. Натюрморт из геометрических

тел.

Рисунок натюрморта из двух гипсовых геометрических тел, с введением тона. Освещение верхнее боковое.

Формат - А3.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - рисование гипсовых предметов по памяти.

II полугодие.

8. Рисование мягкой игрушки.

Рисование мягких игрушек, различных по характеру и пропорциям, знакомство с приёмами работы мягким материалом. Освещение верхнее боковое.

Формат - А3.

Материал - уголь, сангина, пастель, соус, сепия.

Самостоятельная работа - зарисовки мягких игрушек.

9. Рисование предметов быта

простой формы.

Тональная зарисовка предметов быта простой формы, различных по тону. Освещение верхнее боковое.

Формат - А3.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - рисование предметов быта с натуры.

10. Рисование предметов быта

мягким материалом.

Тональная зарисовка предметов быта простой формы, различных по тону. Освещение верхнее боковое.

Формат - А3.

Материал - уголь, сангина, пастель, соус, сепия.

Самостоятельная работа - рисование предметов быта по памяти.

11. Рисование драпировки.

Тональный рисунок однотонной драпировки с простой складкой. Освещение верхнее боковое.

Формат - А3.

Материал - уголь, сангина, пастель, соус, сепия.

Самостоятельная работа - зарисовки драпировок с натуры.

12. Рисование предметов быта на

различных по тону плоскостях.

Тональная зарисовка предметов быта простой формы, различных по тону с использованием драпировки. Освещение верхнее боковое.

Формат - А3.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - рисование предметов быта с натуры.

13. Контрастный натюрморт.

Натюрморт из двух предметов быта, контрастных по тону с использованием драпировки с простыми складками. Натюрморт расположен ниже уровня глаз. Выявление ЗУН полученных в первом классе. Освещение верхнее боковое.

Формат - А3.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - рисование предметов быта с натуры.

Второй год обучения.

I полугодие.

1. Осенний натюрморт.

Тональный рисунок тематического натюрморта с использованием овощей и фруктов. Освещение верхнее боковое.

Формат - А3.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - композиционные зарисовки овощей и фруктов.

2. Рисование геометрических тел.

Тональный рисунок геометрических тел. Освещение верхнее боковое, заднее, фронтальное.

Формат - А3.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки геометрических тел.

3. Рисование предметов быта.

Тональный рисунок предметов быта.

Освещение верхнее боковое, заднее, фронтальное.

Формат - А3.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки геометрических тел.

4. Рисование драпировки.

Тональный рисунок однотонной драпировки с простой складкой в двух плоскостях. Освещение верхнее боковое.

Формат - А3.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки драпировок с натуры.

5. Натюрморт из геометрических

тел.

Натюрморт из двух трёх геометрических тел. Натюрморт расположен ниже уровня глаз. Выявление ЗУН полученных в первом классе. Освещение верхнее боковое.

Формат - А3.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа – наброски и зарисовки по выбору.

6. Натюрморт из предметов быта.

Натюрморт из трёх предметов быта, контрастных по тону с использованием драпировки с простыми складками. Натюрморт расположен на уровне глаз. Освещение верхнее боковое.

Формат - А3.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа – наброски и зарисовки по выбору.

7. Рисование 6 угольной призмы.

Построение проволочной бугольной призмы. Построение гипсовых 6 угольных призм в различных ракурсах.

Формат - А3.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки 6 угольной призмы по памяти.

8. Рисование пирамиды.

Построение проволочной пирамиды. Построение гипсовых пирамид в различных ракурсах.

Формат - А3.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки пирамид.

II полугодие.

9. набросок фигуры человека

мягким материалом.

Знакомство с пропорциями тела человека. Зарисовки статичных фигур с натуры.

Формат - А3.

Материал - уголь, сангина, пастель, соус, сепия.

Самостоятельная работа - зарисовки фигуры человека.

10. Зарисовки чучела птицы.

Рисунок чучела птицы цветными карандашами с использованием ограниченной цветовой палитры.

Формат - А3.

Материал - цветные карандаши.

Самостоятельная работа - зарисовки птиц с натуры и по памяти.

11. Зарисовки предметов

комбинированной формы.

Тональный рисунок предметов быта комбинированной формы.

Освещение верхнее боковое, заднее, фронтальное.

Формат - А3.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки предметов быта комбинированной формы.

12. Натюрморт с предметом

комбинированной формы.

Натюрморт из трёх предметов быта, один из которых имеет сложную (комбинированную) форму, контрастных по тону с использованием драпировки с

простыми складками. Натюрморт расположен на уровне глаз. Освещение верхнее боковое.

Формат - А3.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа – наброски и зарисовки по выбору.

13. Рисование комнатного растения.

Рисование комнатного растения простой формы. Выразительная передача образа растения. Различное расположение листьев в пространстве. Освещение верхнее боковое.

Формат - А3.

Материал - уголь, сангина, пастель, соус, сепия.

Самостоятельная работа - зарисовки комнатных растений.

14. Зарисовки мебели.

Зарисовки мебели простой формы.

Формат - А3.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки мебели.

15. Тематический натюрморт.

Тональный рисунок тематического натюрморта (спортивный, с предметами искусства, с игрушками и т.п.). Освещение верхнее боковое.

Формат - А3.

Материал - по выбору.

Самостоятельная работа – наброски и зарисовки по выбору.

Третий год обучения.

I полугодие.

1. Осенний натюрморт.

Рисунок тематического натюрморта с цветами. Освещение верхнее боковое.

Формат - А3

Материал - цветные карандаши.

Самостоятельная работа - зарисовки цветов.

2. Зарисовки предметов быта.

Тональный рисунок предметов быта комбинированной формы. Освещение верхнее боковое, заднее, фронтальное.

Формат - А3

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки геометрических тел.

3. Натюрморт с предметами призматической формы.

Натюрморт из трёх предметов быта с использованием книг или иных предметов призматической формы, контрастных по тону с использованием драпировки с простыми складками. Натюрморт расположен ниже уровня глаз. Освещение верхнее боковое.

Формат - А3

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа – наброски и зарисовки по выбору.

4. Розетка несложной формы.

Тональный рисунок гипсовой розетки. Освещение верхнее боковое.

Формат - А3

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа – наброски и зарисовки по выбору.

5. Зарисовки животных.

Зарисовки чучел животных, различными графическими материалами.

Формат - А3

Материал - различные графические материалы.

Самостоятельная работа – наброски и зарисовки животных.

6. Драпировка с небольшим количеством складок.

Тональный рисунок однотонной драпировки с простыми складками. Освещение верхнее боковое.

Формат - А3

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа – зарисовки драпировок с натуры.

7. Натюрморт с гипсовой розеткой.

Натюрморт из трёх предметов быта с использованием гипсовой розетки и драпировки с простыми складками. Натюрморт расположен ниже уровня глаз. Освещение верхнее боковое.

Формат - А2

Техника - гризайль.

8. Зарисовка стула.

Линейный рисунок стула в различных ракурсах.

Формат - А3

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки стульев.

II полугодие.

9. Натюрморт на стуле.

Рисунок натюрморта на стуле, освещение боковое.

Формат - А2

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовка части интерьера.

10. Натюрморт на полу.

Рисунок натюрморта из крупных предметов быта и драпировки со складками. Передача конструкции предмета и ритма складок драпировки. Передача пространства в натюрморте с учетом линейной и воздушной перспективы. Выявление объема предметов и складок с помощью светотени. Освещение верхнее боковое.

Формат - А2

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки предметов, стоящих ниже уровня глаз.

11. Натюрморт на окне.

Рисунок натюрморта из различных предметов быта и драпировки со складками. Передача конструкции предмета и ритма складок драпировки. Передача пространства в натюрморте с учетом линейной и воздушной перспективы. Выявление объема предметов и складок с помощью светотени. Освещение верхнее боковое.

Формат - А2

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки предметов, стоящих выше уровня глаз.

12. Зарисовки фигуры человека.

Закрепление ЗУН о пропорциях фигуры человека. Зарисовки статичных фигур и в движении с натуры.

Формат - А3.

Материал – различный графический материал.

Самостоятельная работа - зарисовки фигуры человека.

13. Тематический натюрморт.

Тональный рисунок тематического натюрморта (спортивный, с предметами искусства, с игрушками и т.п.). Освещение верхнее боковое.

Формат - А2

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа – наброски и зарисовки по выбору.

Четвёртый год обучения.

I полугодие.

1. Осенний натюрморт.

Рисунок тематического натюрморта с цветами и веткой дерева. Освещение верхнее боковое.

Формат - А2

Материал - гелиевая ручка.

Самостоятельная работа - зарисовка веток различных деревьев.

2. Натюрморт с гипсовыми предметами.

Натюрморт из предметов быта с использованием гипсовых предметов и драпировки с простыми складками. Натюрморт расположен ниже уровня глаз. Освещение верхнее боковое.

Формат - А2

Техника - графический карандаш.

Самостоятельная работа – наброски и зарисовки по выбору.

3. Драпировка со сложными складками.

Тональный рисунок однотонной драпировки со сложными складками в одной плоскости. Освещение верхнее боковое.

Формат - А2

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа – зарисовки драпировок с натуры.

4. Зарисовки на материальность.

Зарисовки простых предметов, различных по материальности, матовых и блестящих (стекло, дерево, металл, керамика)

Формат - А2

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки различных по материальности предметов.

5. Натюрморт с предметами различной материальности.

Рисунок натюрморта повышенной сложности с передачей материальности (стекло, дерево, металл, керамика). Натюрморт расположен ниже уровня глаз. Освещение верхнее боковое.

Формат - А2,

Материал - графический карандаш.

Самостоятельная работа – наброски и зарисовки по выбору.

6. Зарисовки фигуры человека.

Закрепление ЗУН о пропорциях фигуры человека. Зарисовки статичных фигур и в движении с натуры.

Формат - А3.

Материал – различный графический материал.

Самостоятельная работа - зарисовки фигуры человека.

7. Натюрморт с чучелом животного.

Рисование натюрморта с чучелом животного, 2-3 предметами быта и драпировкой со складками.

Формат - А2.

Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки животных.

II полугодие.

8. Натюрморт из бытовых предметов (гризайль).

Рисунок натюрморта из различных предметов быта и драпировки со складками. Передача конструкции предмета и ритма складок драпировки. Передача пространства в натюрморте с учетом линейной и воздушной перспективы. Выявление объема предметов и складок с помощью светотени. Освещение верхнее боковое.

Формат - А2

Техника - гризайль.

Самостоятельная работа - зарисовки предметов быта в технике гризайль.

9. Натюрморт с гипсовой розеткой.

Натюрморт из четырёх предметов быта с использованием гипсовой розетки и драпировки со складками. Натюрморт расположен ниже уровня глаз. Освещение боковое.

Формат - А2.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки предметов быта.

10. Натюрморт в интерьере.

Линейно-конструктивная зарисовка угла интерьера с введением масштабного предмета (стул, стол или др.). Соотношение масштаба предмета с пространством интерьера. Освещение естественное.

Формат -A2

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки интерьера.

11. Натюрморт со стеклянной и металлической посудой.

Натюрморт с предметами из металла и стекла, характерные особенности передачи материальности металла и стекла, графическими средствами. Освещение чётко-направленное.

Формат - A2

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки предметов из стекла и металла.

12. Натюрморт с крупными предметами.

Тональный рисунок натюрморта с крупными предметами быта и драпировкой со складками. Передача конструкции предмета и ритма складок драпировки. Освещение верхнее боковое.

Формат - A2

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки предметов из стекла и металла.

13. Тематический натюрморт.

Тональный рисунок тематического натюрморта (спортивный, с предметами искусства, с игрушками и т.п.). Освещение верхнее боковое.

Формат - A2

Материал - по выбору.

Самостоятельная работа – наброски и зарисовки по выбору.

Пятый год обучения.

I полугодие.

1. Осенний натюрморт.

Рисунок тематического натюрморта с цветами, веткой дерева, овощами и фруктами. Освещение верхнее боковое.

Формат - A2.

Материал - по выбору.

Самостоятельная работа - зарисовка веток различных деревьев.

2. Натюрморт с гипсовой розеткой.

Натюрморт из 4-5 предметов быта с использованием гипсовой розетки и драпировки со складками. Натюрморт расположен ниже уровня глаз. Освещение нижнее боковое.

Формат - А2.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки предметов быта.

3. Зарисовки частей лица

Зарисовки гипсовых частей лица (нос, глаз, ухо, губы), в разных ракурсах. Знакомство с особенностями конструкции частей лица. Освещение – направленное, выявляющее форму детали.

Формат - А2.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки частей лица.

4. Натюрморт из бытовых предметов сложной формы

Рисунок натюрморта из различных предметов быта сложной формы и драпировки со складками. Передача конструкции предмета и ритма складок драпировки. Передача пространства в натюрморте с учетом линейной и воздушной перспективы. Выявление объема предметов и складок с помощью светотени. Освещение верхнее боковое.

Формат - А2.

Материал – пастель, соус, сангина, сепия, уголь.

Самостоятельная работа - зарисовки предметов быта различными материалами.

5. Рисунок капители

Рисование капители. Крепкое конструктивное построение с лёгкой прокладкой тона. Освещение направленное.

Формат - А2.

Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки различных архитектурных деталей.

6. Зарисовки обрубочной головы

Ознакомление с основными пропорциями, правилами и особенностями линейно-конструктивного рисования головы человека на примере гипсовой обрубочки. Освещение направленное.

Формат - А2.

Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки головы с натуры.

II полугодие.

7. Натюрморт в интерьере.

Линейно-конструктивная зарисовка угла интерьера с введением масштабного предмета (стул, стол или др.). Соотношение масштаба предмета с пространством интерьера. Освещение естественное.

Формат - А2.

Техника - гризайль.

Самостоятельная работа - зарисовки интерьера.

8. наброски фигуры человека.

Зарисовки фигуры человека в интерьере с передачей его рода деятельности. Освещение естественное.

Формат - А2.

Материал - по выбору.

Самостоятельная работа - зарисовки фигуры человека.

9. Рисунок частей лица.

Тоновый рисунок гипсовых частей лица (нос, глаз, ухо, губы), в разных ракурсах. Знакомство с особенностями конструкции частей лица. Освещение – направленное, выявляющее форму детали.

Формат - А2.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки частей лица.

10. Рисунок обрубочной головы.

Тоновый рисунок головы человека на примере гипсовой обрубочки в разных ракурсах. Освещение направленное.

Формат - А2.

Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки головы с натуры.

11. Натюрморт из предметов различных по материалности.

Натюрморт с предметами, различными по материалности, характерные особенности передачи материалности металла, стекла, керамики и т.п. графическими средствами. Освещение чётко-направленное.

Формат - А2.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки предметов различных по материалности.

12. Тематический натюрморт.

Тональный рисунок тематического натюрморта (спортивный, с предметами искусства, с игрушками и т.п.). Освещение верхнее боковое

Формат - А2.

Материал - по выбору.

Шестой год обучения.

I полугодие.

1. Натюрморт.

Натюрморт из 4-5 геометрических тел с фоном и тональным разбором предметом. Освещение верхнее боковое.

Формат - А2.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа – выполнение набросков и зарисовок по выбору.

2. Обрубковка черепа.

Тональный рисунок обрубковки черепа человека в разных поворотах на уровне глаз. Пластические особенности черепа. Освещение верхнее боковое.

Формат - А2.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - рисунок черепа по фотографии.

3. Рисунок черепа.

Тональный рисунок черепа человека в разных поворотах на уровне глаз. Пластические особенности черепа. Освещение верхнее боковое.

Формат - А2.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - рисунок черепа по фотографии.

4. Рисунок кисти руки.

Тональный рисунок гипсовой кисти руки человека в разных положениях. Пластические особенности кисти руки. Освещение верхнее боковое.

Формат - А2.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - рисунок кисти руки с натуры.

5. Рисунок ступни.

Тональный рисунок гипсовой ступни руки человека в разных положениях. Пластические особенности ступни. Освещение верхнее боковое.

Формат - А2.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - рисунок ступни с натуры.

6. Фигура человека.

Тональный рисунок фигуры человека в различных позах.

Формат - А2.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - рисование фигуры человека с натуры.

II полугодие.

7. Рисунок частей лица.

Тоновый рисунок гипсовых частей лица (нос, глаз, ухо, губы), в разных ракурсах. Знакомство с особенностями конструкции частей лица. Освещение – направленное, выявляющее форму детали.

Формат - А2.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки частей лица.

8. Рисунок маски.

Тоновый рисунок античной гипсовой маски, в разных ракурсах. Закрепление знаний об особенностях конструкции частей лица. Освещение – направленное, выявляющее форму маски.

Формат - А2.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - портретные зарисовки.

9. Рисунок гипсовой головы.

Тональный рисунок гипсовой головы с разных ракурсов. Пластические особенности головы. Конструктивные особенности построения головы. Освещение – направленное, выявляющее форму головы.

Формат - А2.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа - зарисовки головы человека в разных ракурсах.

10. Тематический натюрморт.

Рисование сложного натюрморта из предметов комбинированной формы и различных по материалности. Закрепление ЗУН об особенностях выполнения академического рисунка. Освещение – направленное, выявляющее форму головы.

Формат - А2.

Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа – выполнение набросков и зарисовок по выбору.

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.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции. Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущая и промежуточная аттестации.

Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.

Виды и формы промежуточной аттестации:

- Контрольный урок– просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- 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 преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной(экзаменационной) аттестации.

Критерии оценок.

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки:

«отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно».

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

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

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

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

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

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

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.

Методические рекомендации преподавателям. Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы. На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение практической работы. В старших классах отводится время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя – направляющая и корректирующая. Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства. Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач. По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

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

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы. Учебно-методические материалы:

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

выполнению контрольных и самостоятельных работ. Технические и электронные средства

обучения: электронные учебники и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные программы; видеофильмы. Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения. Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Обучение рисунку должно сопровождаться выполнением домашних(самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.

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

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская. Рисунок. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
2. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963
3. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957
4. Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961
5. Костерин Н. Учебное рисование: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. №2002 «Дошкол. воспитание», №2010 «Воспитание в дошкол. учреждениях» – 2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 1984
6. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Эксмо, 2010
7. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобраз. искусство»/ Б. Лушников, В. Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006
8. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1986
9. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ авт.-сост. В. Надеждина. - Минск: Харвест, 2010
10. Рисунок. Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. Под ред. А. Серова. М: Просвещение, 1975
11. Ростовцев Н. Учебный рисунок: Учеб. для учащихся педучилищ по спец. 2003 «Преподавание черчения и изобразит. искусства». 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1985
12. Соловьёва Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство, 1989
13. Учебный рисунок: Учеб. пособие/ Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Акад. художеств СССР. Под ред. В. Королёва. - М.: Изобраз. искусство, 1981
13. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
14. Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение

пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников: пер. с англ. О.

Герасиной/ Р. Хейл.-М.: Астрель, 2006

Список учебной литературы

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

2. Бесчастнов Н.П.Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр«Владос», 2004

3. Бесчастнов Н.П.Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский Центр«Владос», 2008

4. Бесчастнов Н.П.Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005

5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский Центр«Владос», 2006.

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ.

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

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

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

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

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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Тулуна «Детская художественная школа»

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

Срок обучения 5 (6) лет

предметная область

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

программа по учебному предмету

ПО.01.УП.03.КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

Тулун, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

программы учебного предмета

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

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: с 1 по 5 классы. Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» с дополнительным годом обучения (6-летний срок).

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 5-летнем сроке обучения составляет 924 часа. Из них: 363 часа – аудиторные занятия, 561 час – самостоятельная работа.

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 6-летнем сроке обучения составляет 1122 часа. Из них: 429 часов – аудиторные занятия, 693 часа – самостоятельная работа. Сведения о затратах учебного времени в графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальная уч. нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	924

Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	Итоговая аттестация	
--	-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------------------	--

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации												Всего часов
	4		5		6		7		8		9		
Классы	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Аудиторные занятия(в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	32	34	429
Самостоятельная работа(в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	64	68	693
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	96	102	1122
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	Итоговая аттестация	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 – 4 год обучения – 2 часа

5 год обучения – 3 часа

6 год обучения – 2 часа

Самостоятельная работа:

1 – 4 год обучения – 3 часа

5 – 6 год обучения – 4 часа

Цель и задачи учебного предмета

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

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;

- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом (Wi-Fi) для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

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

Мастерская по композиции станковой оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, мультимедийным проектором, экраном, магнитной доской.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а

практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

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

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	5	3	2
1.2	Равновесие основных элементов композиции в листе	урок	5	3	2
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1	Основные цвета, составные и дополнительные. Эмоциональная характеристика цвета	урок	5	3	2
2.2	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	20	12	8
	Раздел 3. Сюжетная композиция				
3.1	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятие «симметрия» и «асимметрия». Палитра в два тона	урок	45	27	18
			80	48	32
1 год обучения II полугодие					
3.2	Ритм в композиции станковой	урок	20	12	8
3.3	Композиционный центр в композиции станковой	урок	25	15	10
3.4	Выразительные средства композиции станковой	урок	40	24	16
			85	51	34
2 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Цвет в композиции станковой				
1.1	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	урок	40	24	16
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	урок	40	24	16

			80	48	32
2 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Декоративная композиция				
3.1	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы её построения	урок	10	6	4
3.2	Трансформация и стилизация изображения	урок	25	15	10
3.3	Декоративная композиция натюрморта	урок	25	15	10
3.4	Стилизация изображения животных	урок	25	15	10
			85	51	34
3 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Сюжетная композиция				
1.1	Пейзаж, как жанр станковой композиции	урок	40	24	16
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	урок	40	24	16
			80	48	32
3 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)				
3.1	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику	урок	85	51	34
			85	51	34
4 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Создание художественного образа в композиции				
1.1	Композиционная организация портрета	урок	42	28	14
1.2	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	54	36	18
			96	64	32
4 год обучения II полугодие					
1.3	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	102	68	34
			102	68	34
5 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Графика				
1.1	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента	урок	42	24	18
1.2	Графический лист с визуальным эффектом Вариант 1. Иллюстрация Вариант 2. Архитектурные фантазии	урок	42	24	18
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	28	16	12
			112	64	48
5 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Итоговая работа				

3.1	Выполнение итоговой работы: <i>Вариант 1.</i> Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры) <i>Вариант 2.</i> Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания) <i>Вариант 3.</i> Декоративный натюрморт	урок	119	68	51
			119	68	51
6 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Графика				
1.1	Создание сложной образной графической композиции. Вариант 1. Графический лист «Аллегория». Вариант 2. Основы мультипликации	урок	32	24	8
1.2	Графика малых форм. Вариант 1. Разработка праздничной открытки Вариант 2. Эскибрис	урок	32	20	8
1.3	Шрифтовая композиция	урок	32	20	16
			96	64	32
6 год обучения II полугодие					
	Раздел 2. Итоговая работа				
2.1	Выполнение итоговой работы: <i>Вариант 1.</i> Сюжетная композиция. Триптих <i>Вариант 2.</i> Графическая композиция в городской среде <i>Вариант 3.</i> Живописная композиция	урок	102	68	34
			102	68	34

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения I полугодие

Раздел 1. Основы композиции станковой

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

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

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

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

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

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

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

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

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Основные цвета, составные и дополнительные (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.

Аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

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

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой гаммы:

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

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

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

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

Аудиторные задания:

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

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

Раздел 3. Сюжетная композиция

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

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

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

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

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

1 год обучения II полугодие

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

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

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

Аудиторное задание:

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

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

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

3.3. Композиционный центр в композиции станковой.

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

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

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

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

3.4. Выразительные средства композиции станковой.

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

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

Аудиторные задания:

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

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

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

2 год обучения I полугодие

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

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

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

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

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

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты

построения схем(статичная и динамичная композиции).

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

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

Аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению(или конкурсная тема).

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

2 год обучения II полугодие

Раздел 3. Декоративная композиция

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

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

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

Аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром: рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»; изображение силуэта этого предмета.

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

3.2. Трансформация и стилизация изображения.

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

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

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, тулова предмета).

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

3.3. Декоративная композиция натюрморта.

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.

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

Аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:

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

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

3.4. Стилизация изображения животных.

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Аудиторное задание:

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:

а) древнеиранские мотивы;

б) готические мотивы;

в) стиль эпохи Возрождения.

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

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

3 год обучения I полугодие

Раздел 1. Сюжетная композиция

1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

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

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

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

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

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

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

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

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 тема.

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

3 год обучения II полугодие

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)

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

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение 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.

Аудиторное задание:

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

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

4 год обучения I полугодие

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции

1.1. Композиционная организация портрета.

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

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

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

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

1.2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

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

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

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

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

4 год обучения II полугодие

1.3. Иллюстрации к литературным произведениям.

Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции.

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

Аудиторное задание:

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

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

5 год обучения I полугодие

Раздел 1. Графика

1.1. 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.

Аудиторное задание: разработка графического, цветового решения орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции свключенным в нее орнаментом в заданном формате.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран.

1.2. 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.

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

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

Вариант 2. Архитектурная фантазия.

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

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

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

Задание для самостоятельной работы: изучение архитектурных стилей. Знакомство с современными тенденциями в архитектуре.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

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

Аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

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

5 год обучения II полугодие

Раздел 3. Итоговая работа

3.1. Выполнение итоговой работы:

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

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

Вариант 3. Декоративный натюрморт.

Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, склонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы. Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции.

Аудиторное задание:

Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветное 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. Цветное решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

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

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

6 год обучения I полугодие

Раздел 1. Графика

1.1. Создание сложной образной графической композиции.

Вариант 1. Графический лист «Аллегория».

Цель: развитие абстрактно-образного мышления.

Задача: условное изображение абстрактных идей посредством конкретного художественного образа.

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

Задание для самостоятельной работы: 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.

Аудиторное задание: вводная беседа на тему «стилимультипликации». Разработка стилизованных персонажей (2-3) с учетом требований мультипликационной графики.

Выразительность силуэта. Локальность цвета.

Задание для самостоятельной работы: создание фона для персонажей с учетом плановости.

1.2. Графика малых форм.

Вариант 1. Разработка праздничной открытки.

Цель: знакомство с графикой малых форм.

Задача: выразительность и оригинальность образа в малом формате.

Аудиторное задание: создание станковой композиции малых графических форм.

Задание для самостоятельной работы: сбор тематического материала. Изучение классических аналогов.

Вариант 2. Эклибрис.

Цель: знакомство с понятием «эмблема» (книжный знак книголюбца, 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.

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

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскизов с учетом характерных особенностей графики малых форм. Сбор материала.

1.3. Шрифтовая композиция.

Цель: изучение различных видов и конструктивных особенностей шрифта.

Задача: создание композиции, в которой шрифт будет нести главную смысловую и эстетическую нагрузку.

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

Задание для самостоятельной работы: изучение характерных особенностей шрифтов. Выполнение композиционных эскизов.

6 год обучения II полугодие

Раздел 2. Итоговая композиция

2.1. Выполнение итоговой работы:

Вариант 1. Сюжетная композиция. Триптих.

Вариант 2. Графическая композиция в городской среде.

Вариант 3. Живописная композиция (пейзаж)

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.

Аудиторное задание:

Вариант 1. Создать композицию, составные части которой будут подчинены раскрытию общей идеи, и в то же время будут рассматриваться как самостоятельные.

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

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

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Сбор натурального материала, изучение материальной культуры, продолжение работы над композицией

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

Вариант 3. Тематический подбор, натурные зарисовки и их живописная стилизация.

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
1 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- тональной, цветовой, линейной композиции;
- о движении в композиции;
- о ритме в станковой композиции;
- о контрастах и нюансах;

- умения:

- уравнивать основные элементы в листе;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о трехмерном пространстве,
- о перспективе(линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения(горизонт);
- о создании декоративной композиции;

- умения:

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3 год обучения

- знания:

- о пропорциях, об основах перспективы;
- о символическом значении цвета в композиции;
- о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- умения:

- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до известной степени законченности;
- обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;

- собирать дополнительный материал для создания композиции;

- навыки:

- разработки сюжета;
- использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
- приобретение опыта работы над серией композиций.

4 год обучения

- знания:

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

- умения:

- выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
- организации структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- навыки:

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания целостности цветотонального решения листа.

5 год обучения

- знания:

- законов композиции и схем композиционного построения листа;
- о плановости, перспективном построении пространства;
- о стилизации форм;

- умения:

- самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;
- самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств— линии, пятна;
- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

- навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции;
- создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

6 год обучения

- знания:

- особенностей композиционного построения графики малых форм;
- различных видов и конструктивных особенностей шрифта;
- по созданию оригинальной тематической шрифтовой композиции с учетом понятия цветности шрифта;
- по созданию серии композиций(триптих), объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

- умения:

- создавать сложные художественные образы;
- создавать выразительные и оригинальные образы в малых графических формах;
- создавать композиции, наиболее полно отражающие профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия владельца книги при работе над экслибрисом;

- навыки:

- создания персонажей и фонов в строгом соответствии индивидуальной характеристикой образов и материальной культурой;
- использования символов в изображении;
- создания композиции с использованием шрифта.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- 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 выставляются 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 образовательной программы «Живопись» 5 лет в 5 классе;
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет – в 6 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:

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.

Критерии оценок

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

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
4. Тональные форэскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. Выполнение 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.

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. Самостоятельную работу учащиеся выполняют в «домашних» альбомах формата А3.

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 Детской художественной школы.

Дидактические материалы

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

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

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский Центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский Центр «Владос», 2002
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
7. Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Тулуна «Детская художественная школа»

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

Срок обучения три года, 5 лет

предметная область

ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

программы по учебному предмету

ПО.02.УП.01 БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ

Тулун, 2020

Содержание

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

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Живопись». Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии.

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по данной программе.

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими школьниками урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.

При реализации программ «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 год.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СРОК ОСВОЕНИЯ 1 ГОД

Вид учебной работы	Годы обучения		Всего часов
	1-й год		
	1 полугодие	2 полугодие	
Аудиторные занятия	24	25,5	49,5
Самостоятельная работа	8	8,5	16,5
Максимальная учебная нагрузка	32	34	66
Вид промежуточной аттестации		3.	

3. – зачет

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек.

Цель учебного предмета

Художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

Задачи учебного предмета

1. Развитие навыков восприятия искусства.

2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
3. Формирование навыков восприятия художественного образа.
4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
5. Обучение специальной терминологии искусства.
6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

Программа «Беседы об искусстве» (1 год) включает в себя следующие разделы:

1. Общая характеристика видов искусства.
2. Пространственные (пластические) виды искусства.
3. Динамические (временные) виды искусства.
4. Синтетические (зрелищные) виды искусства.
5. Язык изобразительного искусства.
6. Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки.

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

**УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»
(срок освоения программы 1 год)**

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	16,5	49,5
1	Виды искусства				
1.1	Вводная беседа о видах искусства	беседа	2	0,5	1,5
2	Пространственные (пластические) виды искусства				
2.1	Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства	беседа	2	0,5	1,5
2.2	Графика и живопись как виды изобразительного искусства	беседа	2	0,5	1,5
2.3	Скульптура как вид изобразительного искусства	беседа	2	0,5	1,5
2.4	Архитектура как вид изобразительного искусства	беседа	2	0,5	1,5
2.5	Декоративно-прикладное искусство как вид	беседа	2	0,5	1,5

	изобразительного искусства				
2.6	Народные ремесла, ремесла родного края	экскурсия	2	0,5	1,5
3	Динамические (временные) виды искусства				
3.1	Знакомство с динамическими (временными) видами искусства	беседа	2	0,5	1,5
3.2	Литература как вид искусства	беседа	2	0,5	1,5
3.3	Музыка как вид искусства	урок-прослушивание	2	0,5	1,5
4	Синтетические (зрелищные) виды искусства				
4.1	Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства	беседа	2	0,5	1,5
4.2	Танец и виды танцевального искусства	интегрированное занятие	2	0,5	1,5
4.3	Искусство театра	интегрированное занятие	2	0,5	1,5
4.4	Искусство кино	интегрированное занятие	2	0,5	1,5
5	Язык изобразительного искусства				
5.1	«Как работает художник, чем пользуется»	урок-игра	2	0,5	1,5
5.2	Виды изображений в картине	беседа	2	0,5	1,5
5.3	Жанры изобразительного искусства	экскурсия	2	0,5	1,5
5.4	«Композиция»	беседа	2	0,5	1,5
5.5	Рисунок	беседа	2	0,5	1,5
5.6	Язык графики	экскурсия	2	0,5	1,5
5.7	Выразительные средства графики	практическое занятие	2	0,5	1,5
5.8	Язык живописи	экскурсия	2	0,5	1,5
5.9	«Колорит»	экскурсия	2	0,5	1,5
5.10	Способы работы с цветом	практическое занятие	2	0,5	1,5
6	Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.				
6.1	Библиотека	беседа	2	0,5	1,5
6.2	Правила пользования библиотекой	экскурсия	2	0,5	1,5
6.3	Как работать с	практическое	2	0,5	1,5

	книгой	занятие			
6.4	Сеть интернет как информационный ресурс	беседа	2	0,5	1,5
6.5	Музеи	беседа	2	0,5	1,5
6.6	Реставрация и хранение объектов культуры и искусства	урок-исследование	2	0,5	1,5
6.7	Хранение «культурных единиц»	беседа	2	0,5	1,5
6.8	«Мой родной город вчера и сегодня»	практическое занятие	2	0,5	1,5
6.9	Значение культурного наследия в истории человечества	урок-исследование	2	0,5	1,5

3. Содержание учебного предмета

Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения детей истории искусств. Этот предмет является базовым для последующего изучения предметов в области истории изобразительного искусства.

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных видов деятельности: беседы об изобразительном искусстве, посещение музеев, выставочных залов, выставок, театров, библиотек и выполнение практических работ (интерпретация, изобразительная деятельность), направленных на более прочное усвоение материала.

Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. Большая часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать главное в произведениях искусства, умение различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

(срок освоения 1 год)

1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА»

1.1 Тема: Вводная беседа о видах искусства. Полихудожественный подход как средство развития эмоциональной отзывчивости детей. Понятия «виды искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература, музыка, танец, кино, театр. Знакомство с произведениями различных видов искусства. *Самостоятельная работа:* работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалами (поиск репродукций, фотографий, заданных преподавателем, прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных произведений, просмотр фильмов).

2. Раздел «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ (ПЛАСТИЧЕСКИЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

2.1 Тема: Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства. Понятие термина «пространственные виды искусства». Изобразительное искусство (и его виды), декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, фотография. *Самостоятельная работа:* работа с репродукциями.

2.2 Тема: Графика и живопись как виды изобразительного искусства. Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями

графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика. Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных живописцев. *Самостоятельная работа*: выполнение несложных графических и живописных упражнений.

2.3 Тема:Скульптура как вид изобразительного искусства. Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная скульптура. Материалы и инструменты. Назначение. *Самостоятельная работа*: выполнение простой скульптурной композиции из пластилина.

2.4 Тема:Архитектура как вид изобразительного искусства. Значение термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные сооружения). Материалы. Стилиевые особенности. *Самостоятельная работа*: выполнение зарисовки (копии) архитектурных сооружений (здание, храм, постройка).

2.5 Тема:Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства. Значение термина «декоративно-прикладное искусство». Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки). *Самостоятельная работа*: выполнение эскизов предметов декоративно – прикладного искусства.

2.6 Тема:Народные ремесла, ремесла родного края. Народное ремесло как одна из форм народного художественного творчества, производство художественных изделий. Широко известные промыслы России. История возникновения ремесел родного края. Народные мастера. Традиции и современность. *Самостоятельная работа*: посещение краеведческого музея.

3. Раздел «ДИНАМИЧЕСКИЕ (ВРЕМЕННЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

3.1 Тема:Знакомство с динамическими (временными) видами искусства. Понятие термина «динамические виды искусства». Музыка, литература. *Самостоятельная работа*: прослушивание музыкальных произведений (выбирается преподавателем).

3.2 Тема:Литература как вид искусства. Литературные жанры. Поэзия и проза. Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Литературные ритмы. Художественный образ. Структура художественного произведения (завязка, сюжет, фабула (развитие), кульминация (развязка)). Чтение отрывков художественной литературы. *Самостоятельная работа*: чтение отрывков литературных произведений, заданных преподавателем.

3.3 Тема: Музыка как вид искусства. Звук. Ноты. Мотив. Элементы музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни человека. Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка. Музыка в природе. Прослушивание отдельных музыкальных инструментов. *Самостоятельная работа*: прослушивание отрывков разнообразных музыкальных произведений.

4. Раздел «СИНТЕТИЧЕСКИЕ (ЗРЕЛИЩНЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

4.1 Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства. Понятие термина «синтетические виды искусства». Хореография, театр, кино, телевидение. *Самостоятельная работа*: работа в видео-зале библиотеке: просмотр отдельных фрагментов кинофильмов, хореографических композиций и др. (выбирается преподавателем).

4.2 Тема:Танец и виды танцевального искусства. Художественный образ в танце. Актерское мастерство. Движения и пластика – основные компоненты эстетики танца. Музыкальная составляющая танца. Балет. Бальные танцы, акробатические, исторические, народные, ритуальные, спортивные, степ, современные (хастл) танцы. *Самостоятельная работа*: просмотр телепередач, работа в библиотеке (просмотр фотографий и репродукций, связанных с танцем).

4.3 Тема: Искусство театра. История появления театра как самостоятельного вида искусства. Виды театральных постановок. Выразительные средства театрального искусства. Знакомство с театральными атрибутами и терминами. Театральная эстетика. Театр юного зрителя, музыкальный театр, театр кукол (виды кукол: ростовые, марионетки, биббо, пальчиковые и др.). *Самостоятельная работа:* посещение театра кукол, театра юного зрителя.

4.4 Тема: Искусство кино. История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. Профессии в кинематографе. Актерское мастерство. Знакомство с известными детскими фильмами. Дети-актеры. Театр и кино. *Самостоятельная работа:* просмотр детского кинофильма.

5. Раздел «ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

5.1 Тема: «Чем и как работает художник». Знакомство с профессией «художник». Язык изобразительного искусства. Художественные материалы (бумага, ее виды, карандаши, кисти, краски и др.). Самостоятельная работа: рисование несложных композиций на свободную тему, с использованием различных художественных материалов.

5.2 Тема: Виды изображений в картине. Стилиевые особенности различных изображений (реалистическое, декоративное, абстрактное). Сравнительный анализ произведений живописи (Н. Хруцкий, А. Матисс, К. Малевич). *Самостоятельная работа:* работа с репродукциями известных художников.

5.3 Тема: Жанры изобразительного искусства. Понятие «жанр». Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, мифологический, батальный, бытовой и др. Знакомство с работами художников. *Самостоятельная работа:* посещение выставочного пространства.

5.4 Тема: «Композиция». Понятие «композиция» как составление или сочинение картины. Композиционный центр – замысел картины. Группировка предметов в картине. Анализ художественных произведений. *Самостоятельная работа:* выполнение несложной композиции с выделением композиционного центра.

5.5 Тема: Рисунок. Искусство рисунка. Значение рисунка как вспомогательного этапа выполнения композиции. Рисунок как самостоятельное произведение искусства. Графические материалы. *Самостоятельная работа:* работа в библиотеке. Знакомство с произведениями искусства.

5.6 Тема: Виды графики. Знакомство с эстампом (литография, офорт, ксилография, линогравюра). Материалы и инструменты. *Самостоятельная работа:* посещение музея изобразительных искусств, графических выставок.

5.7 Тема: Выразительные средства графики. Знакомство с выразительными возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Понятие «силуэт», происхождение силуэта. Способ создания силуэта. Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, декоративно-прикладное творчество). Показ работ учащихся и репродукций художников. *Самостоятельная работа:* выполнение несложных графических упражнений.

5.8 Тема: Язык живописи. Станковая и монументальная живопись. Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты. От эскиза к картине. *Самостоятельная работа:* знакомство с образцами монументальной живописи (объекты: социальные учреждения, театры, храмы и др.).

5.9 Тема: «Колорит». Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в разных сферах жизни. Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием «колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников. *Самостоятельная работа:* выполнение несложных упражнений, подбор репродукций.

5.10 Тема: Способы работы с цветом. Знакомство с происхождением акварели, ее свойствами. Свойства гуаши. Особенности работы. Знакомство с понятием

«пастель», история возникновения техники. Характерные особенности техники. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ. Знакомство с техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Показ работ учащихся и репродукций художников, работающих в представленной технике. *Самостоятельная работа*: посещение музея изобразительных искусств, подбор репродукций разных техник.

6. Раздел «ИСКУССТВО КАК ВИД КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МНОГОГРАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКОЛЕНИЙ. СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

6.1 Тема: Библиотека. Знакомство с термином «библиотека». Профессия библиотекарь. Виды библиотек (детская, специализированная библиотека по искусству, техническая, медицинская и др.). Проведение экскурсии по школьной библиотеке. *Самостоятельная работа*: посещение детской (школьной) библиотеки.

6.2 Тема: Правила пользования библиотекой. Отделы библиотеки (отдел книгохранения, читальный зал, абонемент, видеозал, медиатека). Регистрация. Знакомство с библиотечными терминами (каталог, формуляр, комплектование). Адрес книги (знакомство с каталогом). *Самостоятельная работа*: повторение и закрепление материала.

6.3 Тема: Как работать с книгой. Знакомство с книгой как материальной ценностью. Детская книга. Жанры детской книги (сказка, повесть, рассказ, стихотворение и др.) Искусство оформления книги. Иллюстрации. *Самостоятельная работа*: работа с книгой. Подготовка рассказа о своей любимой книге.

6.4 Тема: Сеть интернет как информационный ресурс. Поиск дополнительной информации через систему интернет. *Самостоятельная работа*: нахождение конкретной информации, заданной преподавателем по разделу «Искусство».

6.5 Тема: Музеи. С чего начинается музей. Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев (исторический, краеведческий, музей искусства, литературный, зоологический и др.). Выставочное пространство. Знакомство с экспозицией. Знакомство с термином «экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды и формы экскурсий. Частные музеи. Правила поведения. *Самостоятельная работа*: посещение музея.

6.6 Тема: Реставрация и хранение объектов культуры и искусства. Знакомство с профессией «реставратор». Материалы и инструменты. Хранение объектов культуры. *Самостоятельная работа*: приведение примеров реставрации объектов культурного наследия. Работа с книгой (энциклопедией).

6.7 Тема: Хранение «культурных единиц». Архив. Музей. Библиотека. Различные фонды. Интернет-ресурсы. *Самостоятельная работа*: поиск информации (заданной преподавателем) через удобные (доступные) ресурсы.

6.8 Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». Посещение краеведческого музея. Знакомство с историей города, его фотоархивом. Известные люди города. Выполнение творческих композиций на тему «Старый город» с последующим обсуждением. *Самостоятельная работа*: выполнение фотографий родного города (улицы, парки и др.), оформление творческой композиции «Старый город».

6.9 Тема: 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)

4. Требования к уровню подготовки обучающихся

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы об искусстве»:

1. 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.
2. Знание особенностей языка различных видов искусства.
3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
4. Владение навыками восприятия художественного образа.
5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.
6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, Интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).
7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

5. Формы и методы контроля, система оценок

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях (при 3-летнем сроке реализации программы) и во 2-м полугодии (при реализации программы за 1 год). Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся

1. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов.

2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.

«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

«4» (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» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

«3» – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

6. Методическое обеспечение учебного процесса

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численностью 4-10 человек.

Основные методы обучения:

- ✓ объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий, иллюстраций;
- ✓ частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);
- ✓ творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);
- ✓ игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза,
- ✓ проведение экскурсий и др.).

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиа-теки школьной библиотеки). Важным условием творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий. Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

Самостоятельная работа учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров).

Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

7. Список литературы

Методическая литература

1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X – начала XX века – М., 1989
2. Болотина И. С. Русский натюрморт. – М., 1993
3. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: «Смысл», 2001
4. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. – М., 1996
5. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. – М., 1990
6. Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на примере натюрморта. Методическое пособие для воспитателей детских садов. – С-П. Государственный русский музей.- 1996
7. Каменева К. О чем рассказывают яблоки. – М., 1986
8. Кирьянова Е.Г. и др. Прогулки по старой Твери. – Тверь, 1998
9. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002
10. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. – М., 1995
11. Константинова И.Г. Театр«Ла Скала». – Ленинград, «Музыка», 1989
12. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки. Термины и понятия. – М.: «Музыка», 2002
13. Неверов О. Культура и искусство античного мира. – Л., 1981
14. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. – М., 1989
15. Русский портретXVIII – XIX в. из собрания Московского музея усадьбы Останкино. – М., 1995
16. Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. – С-П., 1970
17. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века. – М., 1981
18. Художник Борис Тузлуков. – М.: «Всероссийское театральное общество», 1983
19. Чиждова А.Э. Березка. – М.: «Советская Россия», 1972 Учебная литература
20. Блинов В. Русская детская книжка– картинка. М.: - «Искусство XXI век», 2005
2. Громова И. Православные и народные праздники. – М.: «Дрофа плюс», 2005
21. Издательская группа Паррамон Эдиссионис. Все о технике: Иллюстрация. – АРТ– РОДНИК, издание на русском языке, 2002
22. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: «Астрель», 2008
23. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать каждого. – М.: «Амрита– Русь», 2004
24. Люси Миклтуэйт. Книга для малышей«Мир искусства». Великие картины. Первые слова. Дарлинг Киндерсли. – М., 1997
25. Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» М, 1990
26. Надеждина Н. Какого цвета снег? М., 1983
27. Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла. – М., 1997
28. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. – М.: ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО «Издательство Астрель», 2000
29. Фокина Л.В. История декоративно– прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов– на– Дону, «Феникс», 2009
30. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 2001
31. Элен и Питер Макнивен Маски. С-Пб., «Полигон», 1998
32. Энциклопедия «Музыка». М.: «Олма–Пресс», 2002

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Тулуна «Детская художественная школа»

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

предметная область
ПО.02. История искусств
Срок обучения 5 (6) лет

программа по учебному предмету

ПО.02.УП.02. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Тулун, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

программы учебного предмета

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

1. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир. У него есть свое пространство и время, свой «пульс» (энергия) – ритм – та сила сплочения, которая обеспечивает живое единство, единство смысла. Изображать – значит, устанавливать отношения, связывать и обобщать. Композиция есть форма существования произведения искусства как такового – как органического целого, как выразительно-смыслового единства.

Предмет «История изобразительного искусства» направлен на осмысление отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его - как деятельность зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 4 года, со 2 по 5 класс.

Срок освоения программы «История изобразительного искусства» 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 (6-й класс). Содержание программы дополнительного года обучения предусматривает подготовку обучающихся к поступлению в средние или высшие учебные заведения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 5-летнем сроке обучения составляет 330 часов. Из них: 198 часов – аудиторные занятия, 132 часов - самостоятельная работа. Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 6-летнем сроке обучения составляет 412,5 часов. Из них 247,5 часов аудиторные занятия, 165 часов – самостоятельная работа.

**Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации**
Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

Вид учебной работы	Годы обучения										Всего часов		
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		5-й год				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Полугодия													
Аудиторные занятия			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Самостоятельная работа			16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	132
Максимальная учебная нагрузка			40	42,5	40	42,5	40	42,5	40	42,5	40	42,5	330
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям				зачет		зачет		зачет				Итоговая аттестация (экзамен)	

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет

Вид учебной работы	Годы обучения												Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		5-й год		6-й год		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Полугодия													
Аудиторные занятия			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	247,5
Самостоятельная работа			16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Максимальная учебная нагрузка			40	42,5	40	42,5	40	42,5	40	42,5	40	42,5	412,5
Вид промежуточно и итоговой аттестации по полугодиям				Зачет		Зачет		Зачет		Зачет			Итоговая аттестация (экзамен)

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» и консультации рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

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

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Недельная нагрузка в часах:

Срок обучения 5-6 лет

Аудиторные занятия:

2 - 5 классы – 1,5 часа

6 класс – 1 час

Самостоятельная работа:

2 - 5 классы – 1 час

6 класс – 1 час

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами учебного предмета является формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- знаний основных понятий изобразительного искусства;
- знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выразить к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- исследовательский;
- эвристический.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей МБУК «ЦБС» и школьной библиотечным фондам. Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

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

Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История изобразительного искусства» оснащена видеоборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями, мультимедийным проектором, экраном, имеется доступ в Интернет Wi-Fi.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» построено с учетом возрастных особенностей детей.

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Искусство Древнего мира
- Искусство Средних веков
- Древнерусское искусство X - начала XV вв.
- Возрождение
- Древнерусское искусство второй половины XV – XVII вв.
- Искусство Западной Европы XVII - XVIII вв.
- Искусство России XVIII века
- Искусство Западной Европы XIX века
- Искусство России XIX века
- Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX вв.
- Русское искусство конца XIX - начала XX вв.
- Искусство Советского периода

Учебно-тематический план

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 (6) лет

№	Наименование раздела, темы		Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная	Самостоятельная	Аудиторные
2 год обучения I полугодие					
	История зарубежного изобразительного искусства				
1	Раздел 1. Искусство Древнего мира.				
1.1.	Введение.	Беседа	1,5	-	1,5
1.2.	Искусство первобытного общества	Беседа	10,5	6	4,5
1.3.	Искусство Древнего Египта	Беседа	13,5	6	7,5
1.4.	Искусство Древней Греции	Беседа	13	4	9
1.5.	Контрольный урок		1,5	-	1,5
			40	16	24
2 год обучения II полугодие					
1.6.	Искусство Древней Греции (продолжение)		7,5	3	4,5
1.7.	Искусство Древнего Рима.	Беседа	7,5	3	4,5
2	Раздел 2. Искусство Великих цивилизаций Востока				
2.1.	Искусство Индии	Беседа	2,5	1	1,5
2.2.	Искусство Китая	Беседа	2,5	1	1,5
2.3.	Искусство Японии	Беседа	2,5	1	1,5
3	Раздел 3. Средневековое искусство				
3.1.	Искусство Византии	Беседа	6	3	3
3.2.	Искусство раннего средневековья	Беседа	2,5	1	1,5
3.3.	Романское искусство X-XII вв.	Беседа	2,5	1	1,5
3.4.	Готическое искусство XII-XIV вв.	Беседа	4	1	3
3.5.	Повторение	Практическая работа	3,5	2	1,5

3.6.	Зачет		1,5	-	1,5
			42,5	17	25,5
3 год обучения I полугодие					
	Раздел 4. Возрождение				
4.1.	Искусство Итальянского Возрождения. Введение.	Беседа	2,5	1	1,5
4.2.	Искусство проторенессанса. Джотто	Беседа	2,5	1	1,5
4.3.	Искусство Раннего Возрождения	Беседа	4	1	3
4.4.	Искусство Высокого Возрождения. Леонардо да Винчи	Беседа	2,5	1	1,5
4.5.	Рафаэль.	Беседа	2,5	1	1,5
4.6.	Микеланджело.	Беседа	2,5	1	1,5
4.7.	Венецианская живопись. Тициан.	Беседа	2,5	1	1,5
4.8.	Искусство Северного Возрождения	Беседа	4	1	3
5	Раздел 5. Искусство Нового времени в Западной Европе				
5.1.	Искусство XVII в.	Беседа	3,5	2	1,5
5.2.	Искусство Италии XVII в. Барокко.	Беседа	6	3	3
5.3.	Искусство Испании XVII в.	Беседа	2,5	1	1,5
5.4.	Искусство Фландрии XVII в.	Беседа	3,5	2	1,5
5.5.	Контрольный урок		1,5	-	1,5
			40	16	24
3 год обучения II полугодие					
5.6.	Искусство Голландии XVII в.	Беседа	4	1	3
5.7.	Искусство Франции XVII в. Классицизм	Беседа	5	2	3
5.8.	Искусство Франции XVIII в.	Беседа	7,5	3	4,5
5.9.	Искусство Франции XIX в.	Беседа	4	1	3
5.10.	Искусство импрессионизма.	Беседа	7,5	3	4,5
5.11.	Искусство постимпрессионизма.	Беседа	5	2	3
5.12.	Модерн в европейском искусстве конца XIX в.	Беседа	4	2,5	1,5
5.13.	Повторение	Практич работа	4	2,5	1,5
5.14.	Зачет	Беседа	1,5	-	1,5
			42,5	17	25,5
4 год обучения I полугодие					
6	Раздел 6. Искусство Западной Европы XX века.				
6.1.	Краткий обзор искусства XX века	Беседа	10	4	6
	История русского изобразительного искусства				
7	Раздел 7. Древнерусское искусство				
7.1.	Культура и традиции Древних славян	Беседа	3,5	2	1,5
7.2.	Искусство Киевской Руси X-XI вв.	Беседа	3,5	2	1,5
7.3.	Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII в.	Беседа	2,5	1	1,5
7.4.	Искусство Новгорода и Пскова XII-XIV вв.	Беседа	5	2	3
7.5.	Архитектура Московского Кремля.	Беседа	2,5	1	1,5
7.6.	Иконопись XV-XVI вв.	Беседа	2,5	1	1,5
7.7.	Искусство Москвы XV-XVII вв.	Беседа	4	1	3
7.8.	Декоративно-прикладное искусство Московской	Беседа	5	2	3

	Руси. Архитектура.				
7.9.	Контрольный урок		1,5	-	1,5
			40	16	24
4 год обучения II полугодие					
8	Раздел 8. Русское искусство Нового времени				
8.1.	Русское искусство в эпоху правления Петра I	лекция	2,5	1	1,5
8.2.	Символизм Барокко в архитектуре первой половины XVIII в.	Лекция	3,5	2	1,5
8.3.	Скульптура и живопись первой половины XVIII в.	лекция	2,5	1	1,5
8.4.	Классицизм в архитектуре второй половины XVIII в.	Беседа	5	2	3
8.5.	Русская скульптура второй половины XVIII в.	Беседа	2,5	1	1,5
8.6.	Русская живопись второй половины XVIII в.	беседа	2,5	1	1,5
8.7.	Декоративно-прикладное искусство XVIII в.	Беседа	2,5	1	1,5
8.8.	Расцвет классицизма в архитектуре первой половины XIX в.	Беседа	5	2	3
8.9.	Русская скульптура первой половины XIX в.	лекция	2,5	1	1,5
8.10.	Русская живопись первой половины XIX в.	лекция	5,5	1	4,5
8.11.	Декоративно-прикладное искусство XIX в.	лекция	2,5	2	1,5
8.12.	Повторение	Практич работа	3,5	2	1,5
8.13.	Зачет		1,5	-	1,5
			42,5	17	25,5
5 год обучения I полугодие					
8.14.	Русское искусство второй половины XIX в. Творчество передвижников	Беседа	7,5	3	4,5
8.15.	Творчество И.Е.Репина	Беседа	3,5	2	1,5
8.16.	Пейзажная живопись второй половины XIX в.	Беседа	9	3	6
8.17.	Историческая и батальная живопись второй половины XIX в.	Беседа	5	2	3
9	Раздел 9. Русское искусство на рубеже веков				
9.1.	Разнообразие в русской живописи конца XIX - начала XX вв.	Беседа	5	2	3
9.2.	«Мир искусства»	Лекция	3,5	2	1,5
9.3.	Художественные объединения.	Лекция	2,5	1	1,5
9.4.	Архитектура и декоративно-прикладное искусство конца XIX - начала XX вв.	Беседа	2,5	1	1,5
9.5.	Контрольный урок		1,5	-	1,5
			40	16	24
5 год обучения II полугодие					
10	Раздел 10. Русское искусство XX века				
10.1.	Искусство социалистического реализма	Лекция	16	4	12
10.2.	Основные течения русского авангарда.	Лекция	6	3	3
10.3.	Возрождение художественных промыслов	Лекция	6	3	3
10.4.	Краеведение	Беседа	6	3	3
10.5.	Современное искусство России	Беседа	3,5	2	1,5
10.6.	Современное искусство	Семинар	3,5	2	1,5
10.7.	Контрольный урок		1,5	-	1,5
			42,5	17	25,5

6 год обучения I полугодие					
	Раздел 13. Искусство модернизма XX века				
13.1	Современные направления XX века		20	8	12
	Раздел 14. Музеи мира				
14.1	Путешествия по музеям мира		18	7	11
	Зачёт		2	1	1
			40	16	24
6 год обучения II полугодие					
	Раздел 15. Искусство Иркутской области				
15.1	Изобразительное искусство Иркутской области	лекция	20	8	12
	Раздел 16. Изобразительное искусство малой Родины				
16.1	Знакомство с творчеством местных мастеров изобразительного искусства	лекция	20	8	12
	Подготовка к экзамену	Тести- вание	2,5	1	1,5
			42,5	17	25,5

На основании данного учебно-тематического плана МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» самостоятельно разработало учебно-тематический план для 6 года программы (см. 6 год обучения в учебно-тематическом плане), дополнительного года обучения.

Содержание разделов и тем

Раздел 1. Искусство древнего мира

1.1. Введение. Первобытное искусство

Сформировать представление о роли изображений в древности. Раскрыть связь с другими видами деятельности. Показать разницу между древними изображениями и тем, что сегодня называется изобразительным искусством. Рассказать о версиях происхождения изобразительного искусства. Выявить функции, которые оно могло выполнять. Проследить эволюцию первобытного искусства: от отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности, которая положило начало письму: сначала пиктографии, а затем и в виде изобразительных знаков. Познакомить с двумя основными темами искусства палеолита: изображением женщин и животных. Женская статуэтка из Виллендорфа (Австрия), рельеф «Женщина с рогом бизона» (Пещера Лоссель во Франции) и др. Памятники пещерной живописи. Живопись пещер Альтамира в Испании, Ласко во Франции. Познакомить с изменениями в искусстве в эпоху мезолита, выявить причины. Наскальные изображения (петроглифы) Восточной Испании, Африки. Основная тема: изображение охотничьих и военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Древнейшие памятники Северной Европы. Петроглифы. Каменных островов на Ангаре и др. Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента.

Самостоятельная работа: сделать копию рисунка из первобытной пещеры (по выбору).

1.2. Бесписьменные народы: искусство мифа

Сформировать представления о синкретическом характере первобытного искусства. На примере произведений художников-аборигенов Западной и Центральной Австралии показать, что искусство первобытного, или традиционного, искусства – это не столько изображение, сколько воображение. Художник – хранитель тайного знания. Тема смерти, культа предков – главная в первобытном искусстве. Священные (культовые) предметы – чуринги. Объектом изображения является не то, что художник видит, а то, что он знает о предмете. Форма передачи мифа – песня. Синкретический характер творчества.

Самостоятельная работа: составить видеоряд работ художников – аборигенов Австралии.

1.3. Древний Египет

1.3.1. Древнее и Среднее царства

Сформировать представление об искусстве эпохи Древнего царства, о значении заупокойного культа в Египте, о роли художника. Познакомить с ансамблем первой в мире пирамиды Джосера в Саккара, пирамидами в Гизе и Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу – Великой пирамидой. Раскрыть роль художника в Древнем Египте; магический характер изображений; связь с заупокойным культом. Познакомить с памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о содержаниях рельефов на стенах гробниц. Раскрыть связь живописи с рельефом. Рассмотреть изобразительный характер древнего письма и специфическую условность приемов древнего искусства. Палетка фараона Нармера (Египет, конец 4 тыс. до н. э.). Выделить характерные черты: условность изображения; выделение главного размером; следование канону при изображении человека; построчное построение изображений, сочетание реальных образов с их символическими изображениями. Сделать вывод о том, что форма сама по себе не позволяет судить о значении и назначении произведения. Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров культа фараонов в эпоху среднего царства. Рассказать о связи архитектуры с природой Египта. Познакомить с обелисками, колоссальными изваяниями фараонов. Рассказать о возникновении нового стиля в скульптуре, о возникновении реалистического портрета, о развитии жанра похоронной продукции - деревянных изображений слуг (ушебти).

Самостоятельная работа: нарисовать фигуру человека по египетскому канону.

1.3.2. Новое царство

Сформировать представление об архитектуре культовых центров в Карнаке и Луксоре. Познакомить с архитектурными памятниками в Карнаке и Луксоре. Выявить ориентацию по сторонам света и годовому движению солнца. Рассказать об Алле сфинксов. Рассказать о деятельности фараона-еретика Эхнатона. Познакомить с шедеврами Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона; бюст царицы Нефертити, скульптурное изображение Эхнатона.

Самостоятельная работа: зарисовка рельефа «Поклонение богу Атону» или другого произведения Амарнского периода.

1.3.3. Египетский орнамент

Сформировать представление о египетском орнаменте. Рассмотреть образцы произведений декоративно-прикладного творчества; выявить характерные мотивы и цветовые сочетания; раскрыть связь орнамента с природой Египта и основными занятиями людей; с представлениями о загробной жизни. Познакомить с образцами предметов быта из гробницы Тутанхамона и музейных коллекций.

Самостоятельная работа: зарисовка египетского амулета или орнамента.

1.4. Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия

Сформировать представление об искусстве стран Междуречья.

Познакомить с археологическими открытиями XIX-XX веков. Рассказать об основных занятиях жителей - скотоводстве и ирригации – как технологии, позволившей заселить Южную Месопотамию.

А). Искусство Шумер. Урук - один из древнейших шумерских городов, построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат - жилище бога. Выявить основные декоративные средства. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: рельефами, мозаикой, скульптурой. Рассказать о возникновении письменности, о первой библиотеке.

Б). Искусство Ассирии. Появление в Ассирии нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Главная тема ассирийского

искусства – героическая царская личность. Крылатые гении-хранители – шеду. Гибель Ассирии.

В). Нововавилонское царство как центр месопотамской культуры. Вавилонская башня и ее прототип зиккурат Этеменанки в Вавилоне. Дворец Навуходоносора. Ворота богини Иштар. Преобладание в искусстве Вавилона религиозных сюжетов.

Г). Искусство Персии. Персия как наследница культуры Передней Азии. Имперский стиль. Рельефы дворца в Персеполе. Декоративно-прикладное искусство Персии. Сделать вывод о том, что «Ахеменидский имперский стиль» создал единство культуры Инда до побережья Малой Азии и подготовил условия для нового этапа в искусстве – эллинизма.

Самостоятельная работа: зарисовка шеду; просмотр по Интернету:

1) документального фильма «Художественная культура Месопотамии» (2005) из сериала «История мировой художественной культуры»;

2) мультфильма «Легенда о Гильгамеше» Детско-юношеский центр «Старая мельница». Худ.рук. Л. Лазарева, мастерская анимации.

1.5. Искусство Древней Индии

Познакомить учащихся с искусством Индии. Познакомить с древними городами Хараппа и Мохенджо-Даро, с учением о мироздании; с эпосом «Рамаяна» и «Махабхарата»; со священной музыкой Индии, ее способностью приводить в согласие внутреннее состояние человека и гармонизировать его с внешним миром; рассказать о возникновении Буддизма и познакомить с основными памятниками. Ступа (Большая Ступа в Санчи, III-II вв. до н. э.) – грандиозный памятник в честь деяний Будды. Рельефы с изображением людей, животных, растений как пример неразделимости архитектуры и скульптуры, характерной для искусства Индии. Стамбха (колонны) и места, связанные с деятельностью Будды. Львиная капитель (250 -233 гг. до н. э.) – как олицетворение могущества буддизма. Символические изображения Будды: отпечаток человеческой ноги, колесо закона. Первые изображения Будды в облике человека в области Гандхара (теперь Пакистан). Канон изображений Будды.

Пещерные монастыри. Монументальная живопись и скульптура храмов. Росписи монастырей Аджанты.

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм «Ступа в Санчи»; мультфильм «Рамаяна».

1.6. Искусство Древнего Китая и Японии

Сформировать представления об искусстве Древнего Китая и Японии. Познакомить с земледельческой культурой жителей рек Янцзы и Хуанхе (III-II тыс. до н.э.). Рассмотреть изображения сил природы на гончарных изделиях Яншао. Рассказать об иероглифической письменности. Рассмотреть возникновение знаков письма из рисунков на примере иероглифов, например: «дерево», «зеленый», «поток». Рассказать о планировке городов, мест погребений, в основе которых лежала разработанная символика природных стихий и соблюдение строгой социальной иерархии. Бронзовые сосуды XVI-XII вв. до н. э. Раскрыть триединство искусства слова, музыки и танца; китайское обозначение музыки «юэ» и русское понятие «красота» и «гармония». Рассказать об учении Конфуция и возникновении даосизма. Зарисовать знак «инь-ян» и объяснить его значение. Рассказать о наивысшем подъеме культуры в III в. до н. э.: об установлении Великого шелкового пути, строительстве Великой китайской стены. Познакомить с культом предков. Рассказать об открытии в 1974 году многотысячной армии глиняных воинов императора Цинь Шихуанди. Рассмотреть погребальную утварь, плоские рельефы стен с сюжетами легенд и мифов. Эпоха Японской древности. Связь искусства этого периода с религией японцев - синтоизмом. Ориентация эпохи Нара

(VII – VIII вв.) на духовные ценности и эстетику буддизма, пришедшего из Китая. Эмоционально-философское отношение к природе и последовательное развитие всех видов искусства. Сады дзэнских монастырей.

Самостоятельная работа: узнать и зарисовать в тетради знаки четырех стихий: воды, огня, воздуха, земли; сделать сообщение о искусстве Японии.

1.7. Скифское искусство

Сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с декоративно-прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая. Познакомить со скифо-сибирским «звериным стилем» изображения животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей. Рассмотреть петроглифы. Выявить связь с тотемизмом – почитанием священного животного (зверя, птицы, дракона). Рассказать о богатых курганных захоронениях (Пазырыкских курганах), о раскопках кургана могильника тюркской женщины Ак-Алаха (принцессы Укока).

Самостоятельная работа: зарисовать орнаментальный мотив по выбору (лось, олень, лошадь, грифон).

1.8. Искусство народов Древней Америки

Сформировать представления об особом мире древности – искусстве народов Древней Америки. Рассказать о версии заселения Америки людьми из Сибири. Познакомить со ступенчатыми храмами-пирамидами Мексики, построенными ольмеками; с пирамидами майя и ацтеков. Выявить их отличие от египетских пирамид. Рассказать о мифологических представлениях и их отражении в орнаментальном искусстве. Рассмотреть каменные рельефы, ювелирные и керамические изделия; знаки богов и стихийных сил природы в орнаменте. Познакомить с искусством майя:

украшением построек алебастровыми рельефами и живописью. Каменные стелы с вязью рельефа и письменными иерографическими знаками. Цивилизация ацтеков. Пафос устрашения.

Самостоятельная работа: скопировать фрагмент рельефа искусства майя.

1.9. Античность

1.9.1. Искусство Эгейского мира

Сформировать представление об искусстве Эгейского мира. Рассказать о том, что открытие эгейской культуры археологами

Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом было одним из важнейших завоеваний археологии начала XX века. Познакомить с культурами бронзового века, существовавшими на побережье Эгейского моря. Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых

характерных в критском искусстве. Критская керамика. Искусство Феры.

Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал. Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».

Самостоятельная работа: зарисовка мотива фресок о. Фера.

1.9.2. Древнегреческий храм

Сформировать представление о греческом ордере. Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею; зарисовать храм как жилище бога на земле. Композиция храма. Сформировать понятие «ордер» – порядок расположения архитектурных частей греческого храма. Название элементов. Соразмерность пропорций человеческой фигуре. Виды ордера и их особенности.

Самостоятельная работа: зарисовать элементы дорического ордера; подписать названия основных элементов; зарисовать колонны ионического и коринфского ордера.

1.9.3. Древнегреческая скульптура

Сформировать представление об античной скульптуре. Дать понятие о сквозном мотиве античной культуры - теме оживающего произведения, «живого» изображения. Миф о Пигмалеоне. Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой. Изображения – предмет религиозного культа, являются его атрибутами. Сформировать представления о том, что высшие достижения греческой скульптуры относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также воинов – куросов. Скульпторов интересовало в образе человека не индивидуальные черты, а типичные, идеальные. Совершенство человека раскрывалось через целомудренное изображение здоровой наготы, прославляющей природное начало. Рассмотреть этапы развития греческой скульптуры от статичной пластики, подобной египетским изваяниям к передаче естественного движения. Образ гражданина – воина и атлета – как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями прославленных в древности скульпторов: Мирона - «Дискобол», «Афина и Марсий», Поликлета - «Дорифор». На примере творчества мастеров поздней классики Скопаса («Менада»), Праксителя («Гермес и с Дионисом») и других рассказать о том, как скульптура, отражая настроение в обществе, ставила проблему передачи противоречивых переживаний человека.

Самостоятельная работа: игра «Скульптор и глина». Два ученика исполняют роль «скульптора» и «глины». «Скульптор», рассматривая иллюстрацию греческой скульптуры, пытается передать ее движение, используя в качестве «материала» пластику тела другого учащегося. Другие ученики исполняют роль зрителей.

1.9.4. Ансамбль Афинского акрополя

Дать понятие о гуманистическом начале, благородном величии и гармонии как основе греческого искусства. История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Рассказать о творчестве Фидия.

Самостоятельная работа: зарисовать фрагмент рельефа храма Парфенон (по выбору).

1.9.5. Вазопись и греческий орнамент.

Сформировать представления о том, что вазопись была тесно связана с развитием живописи. Дать представление о четырех стилях росписи: геометрическом, ковровом, чернофигурном и краснофигурном. Познакомить с шедеврами этого вида искусства. Рассказать об особенностях греческого орнамента, о том, как в его мотивах отражена природа Греции и мировоззрение ее обитателей.

Самостоятельная работа: скопировать мотив росписи греческой вазы (по выбору).

1.9.6. Эллинизм

Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты греческой культуры и восточных традиций. Основные достижения искусства связаны с дальнейшим развитием образа человека в монументальном искусстве. Утрата душевного равновесия и самообладания пришли на смену образу идеального человека-гражданина. «Ника Самофракийская», «Венера Милосская», рельефы «Пергамского алтаря» и др. Познакомить с искусством глиптики. «Камея Гонзага» и другие шедевры.

Самостоятельная работа: копирование рисунка камеи (по выбору).

1.10. Искусство Древнего Рима

1.10.1. Искусство этрусков

Сформировать представления о развитой цивилизации этрусков, существовавшей 2500 лет назад на северо-западе Аппенинского полуострова. Рассказать о культуре, о государственном устройстве, о быте древних племен и о работе ученых, изучающих историю Этрурии. Городской характер цивилизации. Искусство во многом связано с украшением гробниц. Торговые отношения с греками. Влияние греческого искусства затрагивало внешние формы: этруски восприняли от греков алфавит, мифы, сделав их своими, заимствовали аристократические пиры, охоту и спортивные игры. Черты этрусской архитектуры: использование арочных конструкций в архитектуре; тосканские колонны - широкие колонны с круглыми капителями – этрусский вариант дорического ордера; акротерии – статуи, установленные по углам и на вершине фронтона. Выдающееся достижение этрусков в архитектуре – принцип плотной подгонки каменных блоков и их опоры друг на друга, на котором основывается система арочного и сводчатого перекрытия. Тесная связь живописи с погребальной архитектурой; пересечение по стилю с вазописью; по технике является разновидностью фрески. Гробницы Тарквинии – крупнейший центр росписей. Тематика живописи: сюжеты из земной жизни покойника. Вымысел заменял утраченную действительность. Скульптура. Ее связь с культом мертвых. Каноны и саркофаги. Материалы скульптуры. Крылатые кони из терракоты. Аполлон из Вей. Саркофаги супругов. Капитолийская волчица. Декоративное искусство этрусков. Стиль черной керамики – буккеро.
Самостоятельная работа: зарисовать мотивы декоративного искусства этрусков (по выбору).

1.10.2. Архитектура Древнего Рима

Сформировать представление о том, что основой художественного мышления римлян были: точность и историзм мышления, суровая проза; божества римлян - покровители отдельных видов человеческой деятельности. Познакомить с хронологическими рамками искусства; с влиянием, оказанным на искусство другими народами (этрусками, греческими колонистами, искусством эллинизма). Рассказать о ведущей роли архитектуры в период расцвета искусства Древнего Рима; о достижениях инженерного искусства, многообразии типов сооружений, о богатстве композиционных форм и масштабе строительства. Раскрыть красоту и мощь римской архитектуры в разумной целесообразности, в логике структуры сооружения, в художественно точно найденных пропорциях и масштабах, в лаконизме архитектурных средств. Показать широту градостроительства, развивавшегося не только в Италии, но и в провинции – как отличительную черту римской архитектуры. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) – древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др. Главное завоевание римлян в строительстве общественных сооружений – создание огромных внутренних пространств, свободных от внутренних опор. Храм Пантеон в Риме. Основная форма перекрытия – цилиндрический свод из бетона и камня. Крестово-купольный свод. Создание ордерной аркады. Секрет долговечности римской архитектуры – водоупорный бетон.
Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о значении римской архитектуры; записать название основных памятников; посмотреть видеосюжет об архитектуре по Интернету.

1.10.3. Римский скульптурный портрет и исторический рельеф

Сформировать представление о том, что скульптурный портрет и бытовой и исторический рельеф с характерным для него документально точным повествовательным началом являются главным вкладом римлян в искусство

скульптуры. Рассмотреть развитие в искусстве образа человека гражданина, сознающего свое значение как самоценной личности; увидеть, что истоки интереса к передаче индивидуальных черт лица лежат в традиции изготовления посмертных масок в связи с развитым культом предков; раскрыть особенности портретов республиканской эпохи и римской империи; рассказать о влиянии на скульптуру искусства этрусков, греков и эллинов и других покоренных народов; познакомить с шедеврами римских скульпторов. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порты. Портрет Люция Цецилия Юкунда. Портрет Каракаллы. Портрет сирийки. Конная статуя Марка Аврелия в Риме.
Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники скульптуры; посмотреть дополнительный материал по Интернету.

1.10.4. Римская живопись

Сформировать представление о стилях помпейских росписей (инкрустационном, архитектурно-перспективном, ориентирующим и орнаментальном) и роли их в дальнейшем развитии декоративного искусства Западной Европы; дать представление о фаюмских портретах, о римских мозаиках и ранних христианских изображениях римских катакомб. Фрески виллы Мистерий в Помпеях; фрески дома Веттиев в Помпеях; «Портрет молодой женщины из Фаюма» и др.

Самостоятельная работа: перечислить стили помпейских росписей; скопировать фаюмский портрет (по выбору).

Раздел 2. Средневековое искусство

2.1. Искусство Византии

Византийское искусство внесло в культуру многих стран новое содержание, наполнило его новыми образами. Оно формировалось, с одной стороны, на основе античной архитектуры и скульптуры, а с другой - под влиянием художественной культуры Ближнего Востока. Особенно важную роль в художественной жизни сыграло христианство.

2.1.1. Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе

Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об истории термина «Византия»; о преемственности греко-римской культуры. Познакомить с величайшими достижениями в области архитектуры: разработке идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия небесного града Иерусалима; проследить развитие композиции храма от варианта римской базилики до создания схемы крестово-купольного храма; раскрыть символику частей храма в их единстве. Обратит внимание на скромную внешнюю отделку сооружения и богатое внутреннее убранство как специфику византийских храмов; на расположение мозаик в интерьере. Познакомить с шедевром византийской архитектуры Софией Константинопольской.

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм «София Константинопольская».

2.1.2. Византийская иконопись

Сформировать представление о роли церковного интерьера в византийском храме, о синтезе искусств, воплощенном в стеновых и плафонных росписях; об особенностях иконописных изображений, являющихся посредниками между видимым и невидимым миром в эпоху средневековья; о роли иконописца, его подобии священнику. Проследить то, как изменялся язык изображений святых от реалистических индивидуальных образов до изобразительных элементов, которые приобрели характер условных знаков, закрепленных в каноне. Рассмотреть то, как развивался главный образ византийской культуры - образ Иисуса Христа - от юноши пастуха до возникновения образа Бога - грозного, непримиримого судьи. Рассказать о том, что именно Византия выработала все прообразы (архетипы) - постоянные

иконографические схемы, от которых не полагалось отступать при изображении священных сюжетов. Познакомить с мозаиками собора Сан Витале в Равенне; мозаиками Софийского собора. Святой Лука как первый иконописец. Икона «Владимирской Богоматери». Взаимоотношение между изображением и молящимся. *Самостоятельная работа:* посмотреть в Интернете (YouTube) видеоролик «Равеннское пение» (римовизантийское), V-VIII вв.); рассмотреть мозаики Равенны, их колорит.

2.1.3. Византийский орнамент

Сформировать представления о том, что в византийском орнаменте осуществилось слияние эллинистических и восточных традиций; орнамент состоял из сплетений звериных (птиц, грифонов, барсов) мотивов, стилизованных растительных побегов, в частности, виноградных лоз; формы утрачивают объемность, становятся более плоскими. Рассмотреть характерные черты и мотивы орнаментального искусства Византии: причудливую узорчатость, заимствованную у персов; изображения животных на византийских тканях, заключенные в геометрические фигуры – круги или многоугольники; сильно стилизованные растительные формы, которые разделяются на простейшие элементы (пальметуку, полупальметукуи вьющийся стебель); древовидные композиции. Обратит внимание на наиболее употребляемые цвета в византийском орнаменте: ярко-зеленый, ярко-красный, фиолетовый, пурпурный. В заключении сказать о том, что заимствованные и по-своему переработанные орнаментальные формы других народов, сложившись в своеобразный византийский стиль, оказали влияние на искусство стран Западной Европы и Востока, и в особенности - на русское искусство.

Самостоятельная работа: копирование мотива византийского орнамента по выбору.

2.2. Введение. Искусство варваров

Познакомить с моделью мира средневекового европейца, сочетавшей в себе первобытные магические представления и идеи античной философии; показать соединение народной и светской культуры в памятниках средневековья. Падение Римской империи. «Смутные времена». Переселение народов и образование варварских государств. Выход на первый план «варварских» элементов: образы фольклорных традиций племен, разрушивших Рим. Мотивы «звериного стиля» как отражение древних языческих представлений, страха перед силами природы и христианского учения о греховности мира, враждебного человеку. Наследие кельтов. Монастыри и кельтская книга. Кельтский орнамент «плетенка». Вестготское королевство. Клад Гаррасар. Каролингское Возрождение (8 – 9 вв.). Корона священной Римской империи. Чудесный талисман Карла Великого. Искусство викингов. «Звериный» стиль.

Самостоятельная работа: зарисовать мотив кельтского орнамента (по образцу); познакомиться с легендами Средневековой Европы.

2.2.1. Романский стиль

Сформировать представление об искусстве средневековья как едином нерасторжимом ансамбле, объединяющем вокруг архитектуры различные виды искусства (монументальную живопись, скульптуру и декор). Познакомить с возникновением термина «романский стиль»; с формами церковной (монастыри) и военной (замок феодала) архитектуры; с конструктивными и образно-художественными особенностями построек. Выявить особенности романской архитектуры: строгую простоту, монументальность монастырских церквей, тяжеловесность формы, сумрачность помещений. Познакомить со скульптурным декором храмов. Рельеф – как преобладающий вид романской скульптуры. Раскрыть причины соединения мотивов фантастических существ и христианских сюжетов на храмах с переплетением в народном сознании языческих и христианских

представлений. Тема Бога – защитника и судьи – как главная в изобразительном искусстве. Отношение к изображениям монументальной живописи как «книге для неграмотных» определяет роль художника в обществе: доносить текст Библии в зримых образах. Повествовательный характер светских произведений. Ковер из Байе. *Самостоятельная работа*: зарисовать понравившийся фрагмент средневековой вышивки.

2.2.2. Готический стиль

Сформировать представления о том, что основным достижением европейской готики была разработка гигантского собора как архитектурно-художественного и культурного центра средневекового города. Возникновение стиля во Франции. Анализ конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной системы и стрельчатого свода, позволивших увеличить высоту сооружений и наполнить их светом. Подобие готических построек конструктору, который собирается из модулей-ячеек. Устремленность ввысь, многообразие декоративных форм, игра светотени готических соборов. Собор – центр городской жизни и ведущий тип строительства. Горожане и ремесленники как заказчики статуй, рельефов, витражей. Символизм мышления: каждая часть и фрагмент архитектурного сооружения наделен символическим смыслом. Собор «Парижской Богоматери». Скульптурная программа собора («каменная Библия»). Витражи как разновидность монументальной живописи; олицетворение света витражей с христианской верой. Подчиненность декоративной программы собора иерархии. Собор как воплощение комплекса представлений о мироздании. Сплетение фантастических и реальных мотивов в орнаментике. Развитие стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой готики в Реймсе и Амьене. Кирпичная готика Германии. Реалистичность жанровой и портретной скульптуры собора в Наумбурге.

Самостоятельная работа: зарисовка элементов декора собора Парижской Богоматери.

2.2.3. Искусство средневекового орнамента

Сформировать представление о декоре храма как гигантском орнаменте, органично связанном с формой и духовным содержанием храма: обильность изображений демонстрировала верующим сложность мироустройства. Рассмотреть типы готического декора: 1) декор чисто орнаментального характера; 2) декор, в котором фигуры становятся более объемными и тщательно проработанными и как бы отрываются от стен. Раскрыть причины взлета средневековой орнаментики в слиянии традиций кельтского орнамента (плетенки) с искусством Византии и арабо-мусульманской культуры. Познакомить с формулой, воплощавшей новые художественные идеи: похожая на пирамиду фигура, стороны которой в вершине сливаются в устремленную в бесконечность вертикаль. Эта формула стала художественным воплощением средневековой системы Бытия. В последний этап развития готики вместо пирамиды появляется вибрирующие, словно языки пламени орнаментальные ритмы, которые отражают внутреннюю напряженность и крах мифологического сознания. Колорит витражей строится в основном на фиолетово-лиловой гамме – этот цвет символически воспринимался как цвет устремления души молящегося христианина ввысь. С этим искусством органично связана и письменность готики – образец высокого художественного стиля. Готический шрифт – один из самых красивых в мире.

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента средневекового орнамента.

2.3. Искусство Средневекового Востока

Сформировать представление об исламском искусстве. Познакомить с композицией культового здания ислама – мечетью – местом вознесения

молитвы и приобщения к религиозному знанию; особенностью мусульманского искусства, которое не использует изображения предметов и явлений окружающего мира. Ведущая роль Ирана. Влияние византийской культуры. Формирование исламского орнамента. Арабески. Фатимидский стиль. Сельджукский стиль. Характерные черты мавританского искусства. Ансамбль Альгамбра в Гранаде (Испания). Крепостное зодчество. Строительство многофункциональных культовых комплексов. Каменный медресе-мечеть-мавзолей султана Хасана в Каире (1356 – 1363). Тимуридская архитектура. Мастера Сефевидов.
Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента мусульманского орнамента; найти связь между арабесками и исламской письменностью.

Раздел 3. Искусство древней Руси X – начала XV вв.

Исторически сложившиеся условия развития русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве средневековой Руси.

3.1. Искусство Киевской Руси

Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. Рассказать о реформировании языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси, о первом каменном строении – Десятинной (Рождества Богородицы) церкви; о переносе традиции константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси. Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом – Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства.
Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (youtube) документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974.

3.2. Искусство Новгорода

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных и древнейших городов России, чьи памятники культуры не были разгромлены в средние века. Рассказать о современном научном взгляде на происхождение новгородцев, в связи с открытиями новгородских берестяных грамот в XX веке; об устройстве города и особенностях уклада. Познакомить с памятниками архитектуры и изобразительного искусства: устройством новгородского Детинца (крепости); с историей Софийского собора; с бронзовыми селунскими воротами и др. Выявить характерные черты новгородской архитектуры (использование местного камня-известняка, простая планировка, минимум декора); замена мозаики фресковыми росписями. Рассмотреть идеи и композиции икон «Спас Нерукотворный», «София Премудрость Божия», «Отечество с избранными святыми», «Знамение Богоматери», «Св. Георгий со змеем», «Битва новгородцев с суздальцами».

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета по Интернету (YouTube) «Софийский собор» (автор текста Леонид Лопаницын); перечислить в тетради название святынь собора.

3.3. Владимиро-Суздальская архитектурная школа

Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII-XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами», Успенским и Дмитровским соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского, храмом Покрова на Нерли; с архитектурой города-музея Суздаля. Выявить характерные черты владимиро-суздальской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; деление поверхности стены аркатурно-колончатый пояс (фризом); белокаменное узорочье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы

обработки дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте. Рассказать о большой реставрационной работе, сделанной учеными в деле сохранения памятников архитектуры.

Самостоятельная работа: зарисовка мотивов декора стен Владимирского собора.

3.4. Феофан Грек и Андрей Рублев

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV (Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма; развитие умения сравнивать почерки художников; воспитывать интерес к наследию русского искусства. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Преображение», «Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный

колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора московского Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции. Икона «Св. Троица» (история создания, анализ композиции, богословская символика отдельных элементов). Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово).

Самостоятельная работа: сделать линейную зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание на перетекание линий друг в друга.

3.5. Зачет: «Искусство средних веков»

Проверка конспектов и выполненных копий; письменные ответы на три вопроса (по архитектуре, иконописи и декоративно-прикладному искусству); работа с репродукциями.

Раздел 4. Возрождение

4.1. Архитектура и скульптура Флоренции

Сформировать представление об архитектурном стиле Возрождения. Познакомить с происхождением термина «Возрождение»; с особенностями строительного дела в Италии. Политическая независимость городов-коммун. Рассказать о стремлении архитекторов подражать формам античности на основе своего личного ее понимания. Сравнить конструкцию купола собора Санта Мария дель Фьере архитектора Брунеллески с римским Пантеоном, рассказать об исторической роли памятника – это творение стало началом архитектуры эпохи Возрождения. Появление новой конструкции храма: кирпичной стены со сводами разной конфигурации. Браманте, Микеланджело и др. Собор св. Петра в Риме. Светская архитектура. Виллы А. Палладио. Вилла Ротонда около города Виченца – как одна из вершин мастера. В итальянской скульптуре реформатором был Донателло. Давид (1430-1440-е годы). Конная статуя кондотьера Гаттамелаты. Алтарь в Падуе. Скульптор Донателло впервые сумел воплотить новый идеал человека, основанный на представлениях гуманистов о всеобщем развитии личности, создал героизированный образ человека Возрождения.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о роли Брунеллески, Браманте, Палладио в истории архитектуры; перечислить основные произведения Донателло.

4.2. Флорентийская живопись

Дать представление о том, что основоположником реалистической живописи является Джотто. Фрески в Капелле дель Арена в Падуе (1304 – 1306). Религиозную легенду художник трактует как реальное событие. С целью выявить новаторский характер изображений Джотто, предложить учащимся сравнить фреску «Благовещение Анне» с «Благовещением» его современника Симоне Мартини. Выявить материальный, реалистический характер изображения пространства и людей. Посмотреть фрагмент документального фильма «История живописи» показывающий фрески Капеллы дель Арена. Познакомить с творчеством Мазаччо, которого еще при жизни считали «вновь родившимся Джотто» (1401 – 1427).

Фрески капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. Увидеть общее в творческом методе художников: лаконизм, стремление отрешиться от частных деталей, стремление передать не только внешние формы, но и закономерности его внутреннего устройства. Мазаччо первым сумел понять истинное содержание джоттовских идей, возродить их в новой исторической ситуации и на ином качественном уровне. Поиски Мазаччо завершились сложением основных принципов ренессансной живописи: стремление к изображению окружающего мира, подражание природе, построение пространства по законам перспективы, передача реального объема на плоскости. Художник опирался в своем творчестве на разработку архитектором Брунеллески законов линейной перспективы. Раскрыть связь линейной перспективы и мировоззрения людей того времени: она обнаруживала рациональный и разумный порядок устройства мира, подчиняла его зрителю. С помощью линейной перспективы на картинах и фресках не столько иллюзорно отображалось реальное, сколько создавалась его своеобразная модель, пронизанная гармонией пропорций и ритмов. Перспективная конструкция являлась не схемой, но одухотворенной плотью образа. В произведениях Мазаччо реальный мир легко узнаваем, но он предстает кристально ясным и возвышенным. Мазаччо. «Чудо со статиром». Фреска капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. В облике Христа и его учеников он показывает людей совершенных, уверенных в своих безграничных возможностях. Этими чертами наделяли гуманисты Возрождения создаваемый ими идеал человеческой личности. Эффект объемности, глубины изображения и впечатление жизнеподобия стали главными чертами Флорентийской живописи.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

4.3. Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи

Сформировать представление о творчестве художников; проследить на примере их творчества рождение нового изобразительного языка, выразившемся в переходе от линии, как главном выразительном средстве (наследии иконописи средневековья) к светотени, как средству достижения впечатления жизнеподобия. Боттичелли как самый эмоциональный и лиричный художник Возрождения; о линии как главном выразительном средстве его композиций; о поэтической утонченности женских образов. Анализ композиций «Весна» и «Рождение Венеры». Леонардо да Винчи как подлинный основоположник стиля Высокого Возрождения. Композиционные и живописные эксперименты Леонардо да Винчи. Свет и освещенность – как условие и важнейшее средство изобразительности. Учение Леонардо о светотени, применение которого позволяло достичь удивительно тонких эффектов в изобразительной моделировке форм: «сфумато» (от итал. *Sfumato*) – «дымчатой» атмосфере, где предметные очертания почти неуловимы. Портрет Моны Лизы («Джоконда»), «Мадонна в гроте» и «Тайная вечеря». Зарисовки Леонардо как средство познания мира.

Самостоятельная работа: найти материал о том, как обучались итальянские художники, о ранних работах Леонардо.

4.4. Рафаэль

Дать представления о том, что Рафаэль в своем творчестве воплотил самые светлые и возвышенные идеалы гуманизма: он синтезировал достижения предшественников и создал свой идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; что в основе его творческого метода лежит принцип отбора и обобщения жизненных наблюдений. Кратко познакомить с фактами биографии; охарактеризовать периоды творчества. Первые шаги. Анализ композиции «Мадонна Конестабиле». Флорентийский период. «Мадонна в зелени». Выявить влияние на художника творчества Леонардо да

Винчи: использование композиционной схемы «Мадонны в гроте» Леонардо да Винчи (заклучение изображения в пирамидальную группу). Сравнить композиции портретов «Джоконда» Леонардо и «Дама с единорогом» Рафаэля. Рассказать о том, что погружение в творчество великих мастеров привело к изменению собственного стиля художника. «Портрет Анджело Дони» и «Портрет Маддалены Дони». «Наложение» фигур на перспективный фон как характерная черта ренессансной картины. Римский период. Росписи станц Ватикана. Анализ композиций Станцы делла Сеньятура «Афинская школа». Познакомить с алтарной картиной («Сикстинская Мадонна») и самыми значительными портретами позднего периода «Дама под покрывалом» и «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне». Сделать вывод о том, что творчество Рафаэля является если не энциклопедией, то глубочайшим синтезом Высокого Возрождения и выражением гуманизма в искусстве.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

4.5. Микеланджело

Сформировать представление о творчестве великого художника и борца как отражение высшей точки эпохи Возрождения; о мастере, оставившем произведения, грандиозные по масштабу и силе, воплощающие наиболее прогрессивную идею эпохи: утверждение образа безграничного господства совершенного человека-титана. Рассказать о том, что Микеланджело был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом. Последовательно рассмотреть работы каждой области искусства, в которой он оставил произведения.

Скульптура: «Давид», «Пьета». Графика: «Битва при Кашине». Живопись: цикл фресок Сикстинской капеллы («Отделение света от тьмы», «Сотворение Адама», «Грехопадение»). Рассказать о трудностях при написании фресок, о том, что работу он выполнял собственноручно. Архитектура: купол собора св. Петра в Риме. Поэзия: сонеты о творчестве и любви. Рассказать о переломе в мировоззрении художника, который был связан с кризисом ренессансной культуры. Надгробие Медичи. Раскрыть идейное содержание произведения.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

4.6. Венецианская живопись. Тициан

Сформировать представление о расцвете венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. Гармоничная связь человека с природой – как важная особенность творчества Джорджоне. «Юдифь», «Спящая Венера» (Джорджоне). Ранний период творчества Тициана, картины «Вакх и Ариадна», «Любовь земная и небесная», «Венера Урбинская». Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Динарий кесаря», «Несение креста», «Святой Себастьян». Лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

4.7. Творчество Веронезе и Тинторетто

Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения; ощущение зависимости человека от окружающей среды, развитие представлений об изменчивости жизни, утрате идеалов гармонии и целостности и отражении их в произведениях выдающихся живописцев, проявляющихся в замене образов отдельных героев на образ толпы. Праздничное красочное зрелище «пиров» Веронезе, введение в религиозные темы «посторонних

персонажей». «Брак в Кане». Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов». Создание иллюзорного пространства в плафонных росписях. «Триумф Венеции». Усилившийся кризис эпохи в творчестве Тинторетто, народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов. «Чудо св. Марка», «Распятие».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения; провести словарную работу: выяснить значение понятия «маньеризм».

4.8. Возрождение в Нидерландах

Сформировать представление об особенностях Возрождения в искусстве Нидерландов: интуиция заменяла научный подход к изображению природы; разработка основных приемов реалистического искусства достигалась путем острого непосредственного наблюдения конкретных единичных явлений. Показать народный характер искусства, сильное влияние фольклора; черты фантастики, гротеска, острой сатиры; глубокое чувство национального своеобразия жизни, а также отображение социальных контрастов в жизни различных слоев общества. Рассказать об особенностях исторического развития Нидерландов. Деятельность Эразма Роттердамского, введшего в обиход античную мудрость с помощью своих «Поговорок» (1500); об отличии от итальянского восприятия образа человека в мироздании: он признавался наибольшей ценностью среди множества явлений вселенной. В изображении человека художников интересуют характерные и особенные черты, сфера обыденной и духовной жизни. Губерт и Ян ван Эйк как основоположники реализма в Нидерландах. «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

4.9. Босх и Питер Брейгель Старший.

Сформировать представление о творчестве самобытных художников, которые по-разному отразили народное мировоззрение своего времени; развитие творчества Босха на фоне тревожных ожиданий конца света и поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего. Познакомить с работами Х. Босха: «Корабль дураков», триптих «Воз сена», «Сад наслаждений» и Питера Брейгеля Старшего: «Падение Икара», «Слепые», «Охотники на снегу».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

4.10. Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер.

Сформировать представление об особенностях Возрождения в Германии: новое ренессансное осознание миропорядка и места человека в нем рождалось на основе позднеготической традиции и развивалось в двух направлениях: религиозно-мистическом и придворно-аристократическом. Познакомить с творчеством Альбрехта Дюрера, который сумел достичь в своих произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет», «Портрет молодого человека», «Портрет матери». Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера. «Меланхолия». Рассказать о количестве штудий, этюдов, набросков и разнообразии материалов в творчестве художника. «Зайчик».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

4.11. Орнамент эпохи Возрождения

Сформировать представление о ренессансном орнаменте. Рассказать о ясности и гармонии ренессансного орнамента, об увлечении античным орнаментом; в

орнаментах широко используются листья аканта, дуба, виноградной лозы, различные элементы животного мира в сочетании с изображением обнаженного человеческого тела; применяются ионики, бусы, меандр, плетенка, чешуя, лента, широко используется мотив раковины. Выделить особое место акантового листа и акантового завитка. Рассмотреть образцы орнаментов, выделить цветовое решение.

Самостоятельная работа: скопировать образец орнамента (по выбору); отметить в тетради наиболее характерные черты орнамента эпохи Возрождения.

Раздел 5. Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.

5.1. Ансамбль Московского Кремля

Сформировать представления о том, что Москва была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры; развитие культуры опиралось на владимирское наследие; шедевры архитектуры – Успенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Теремной дворец, стены и башни Кремля являются синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Познакомить с легендой возникновения города. Рассмотреть старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века. Посмотреть документальный фильм «Московский Кремль». Обратит внимание на антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом богатырей в русских доспехах. Рассказать о том, что Кремль и его здания стали образцом, которому стремились подражать другие города Московского княжества.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об истории и святынях одного из соборов Московского Кремля.

5.2. Своеобразие русской архитектуры

Сформировать представления о своеобразии русской средневековой архитектуры; познакомить с памятниками русской архитектуры и символическим значением отдельных архитектурных форм; развитие образного мышления. Рассмотреть и зарисовать схематично шесть особенностей средневековой русской архитектуры:

1) Храмовое многоглавие. Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и луковичный). Покровская церковь в Вытегре, Вологодская область (1708).

2) Храмы как памятники важнейшим историческим событиям. Троицкий собор на Рву в Москве (храм Василия Блаженного) ознаменовал взятие Казани и Астрахани и окончательное освобождение Руси от иноземного ига.

3) Композиция шатровых храмов – примета Московской архитектуры второй половины XVI – начале XVII веков. Рассказать о версии ученых о символическом значении шатрового купола как обозначении фигуры Богородицы, заступницы Руси. Церковь Вознесения в Коломенском (постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного).

4) Огненные храмы 17 века. Образ мог связываться с сиянием небесных сил. Старый собор Донского монастыря в Москве, церковь Николая Посадского в Коломне и др.

5) Многоярусный тип храма. Церковь Покрова Богородицы в Филях (1693).

6) Сооружения, органично соединявшие в себе разные архитектурные типы. Церковь Рождества в Путинках в Москве (1649 – 1652).

Самостоятельная работа: узнать историю постройки одного из храмов своего города (источник названия, когда и кем построен, выявить к какому типу храмов он относится).

5.3. Иконостас

Сформировать представление об иконостасе; о возникновении и развитии иконостаса в византийском искусстве и об особенностях русского иконостаса.

Познакомить с композицией «классического» высокого иконостаса русских храмов 15 – 17 веков. Иконостас Архангельского собора Московского Кремля как общепринятый образец. Рассказать о том, что к началу XVIII века иконостасы в России достигли своего максимального размера. Их содержание стало чрезмерным. Резко выросло декоративное оформление иконостаса, превратившее его в архитектурное произведение.

Самостоятельная работа: познакомиться с иконостасом храма, расположенного недалеко от дома учащегося; посчитать количество рядов; обратить внимание на расположение икон у царских врат; на декоративное оформление иконостаса, на мотивы орнамента; сделать набросок понравившегося орнаментального мотива (по памяти).

5.4. Выдающиеся иконописцы. Дионисий и Симон Ушаков

Сформировать представление о том, что творчество Дионисия (около 1440 – около 1505 гг.) определило главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиска образа совершенного человека; об исканиях, педагогической деятельности Симона Ушакова (1626 – 1686), стремившегося преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения человеческого лица. Выявить характерные особенности творческой манеры Дионисия и Симона Ушакова: удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений персонажей, праздничный характер изображения Дионисия и телесности, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности построения в работах Ушакова.

Познакомить с работами иконописцев. Росписями Благовещенского и Успенского соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием», росписями Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Образ совершенного человека в творчестве Дионисия обретает ангельские черты. Рассмотреть работы Симона Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского», «Спас Нерукотворный». Сделать вывод о том, что образу Спаса недостает одухотворенности русских икон школы Дионисия, но данное ограничение искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе возможно правдоподобнее живое человеческое лицо.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве иконописцев, перечислить основные произведения.

5.5. Декоративно-прикладное искусство

Сформировать представления об Оружейной палате Московского Кремля как высшей художественной школе средневековой Руси, в которой сосредоточились основные ремесленные силы; чувство земной красоты, интерес к реальным формам, с одной стороны, с другой – сказочная фантастика - пронизывали все виды художественного творчества. Орнаментальность, претворявшая мотивы живой природы, была ведущим началом искусства. Сокровища Теремного дворца Кремля. Рассмотреть образцы ажурной резьбы (каменная и деревянная резьба Новодевичьего монастыря); архитектурной керамики – изразцов (убранство теремка Крутицкого митрополичьего подворья); эмальерного искусства (золотая оправа седла «большого наряда» царя Михаила Федоровича); лицевого и декоративного шитья (покрывало с изображением Сергия Радонежского с житием – вклад Строгановой в Троицко-Сергиевский монастырь).

Самостоятельная работа: подготовиться к контрольной работе.

5.6. Контрольная работа «Искусство Руси XV – XVII вв.»

Проверка конспектов и выполненных копий; письменные ответы на три вопроса (по архитектуре, иконописи и декоративно-прикладному искусству); работа с репродукциями.

Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII века

Формирование национальных школ. Разрушение целостного поэтического восприятия мира, идеал гармонии и ясности оказывается недостижимым. Титаны, воспетые эпохой Возрождения, уступили место человеку, сознающему свою зависимость от общественной среды и объективных законов бытия. Стремление к широкому показу действительности привело к многообразию жанровых форм. В изобразительном искусстве самостоятельное значение завоевывают светские жанры: бытовой жанр, пейзаж, портрет, натюрморт. Сложные взаимоотношения и борьба социальных сил порождают разнообразие художественно-идейных течений. Развиваются два больших стиля – барокко и классицизм. Наравне с ними возникает реалистическое искусство. К величайшим мастерам реализма принадлежат – Караваджо, Веласкес, Рембрандт, Хальс, Вермер Дельфтский.

6.1. Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко

Сформировать представление об искусстве барокко как о реализации новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности; раскрыть новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини. Познакомить с происхождением термина и значением слова «барокко», на конкретных примерах показать, что главная особенность этого стиля – стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры, раскрыть роль католической церкви в формировании стиля.

А). На примере анализа композиционного решения фасада церкви Сан Карло на площади Четырех фонтанов в Риме (1634 – 1667) архитектора Франческо Барромини объяснить характерные особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; трактовку образа объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное использование ордерной формы ради усиления пластичности и живописности общего решения; любимый декоративный элемент – волюта, овал; раскрепованный антаблемент – как почти неперемный признак барочной постройки; эффект оптических иллюзий.

Б). На примере лестницы в Ватиканском дворце архитектора Лоренцо Бернини объяснить эффект оптической иллюзии. Рассмотреть творчество Лоренцо Бернини (1598-1678) как яркий образец стиля барокко в скульптуре и архитектуре. При характеристике его творчества подчеркнуть сходство с ренессансными мастерами, его разностороннюю одаренность.

А). «Юный Аполлон и Дафна, превращающая в лавр» (1615) – пример работы семнадцатилетнего художника. Фонтан четырех рек в Риме (1648-1651). Раскрыть грандиозность заданной церковью программы: обелиск воплощал торжество папского престола.

Б). Площадь св. Петра в Риме – «подобно распростертым объятиям» захватывает зрителя, направляя его движение к фасаду собора.

В). Киворий в соборе св. Петра в Риме (1624 – 1633) – завораживает волнообразным движением колонн.

Г). Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 – 1666) и скульптурная группа «Экстаз св. Терезы» в церкви Санта Мария дела Витория. При анализе произведений увидеть общий театральный прием – свет, льющийся из окна, умение подчинить себе материал.

Д). Портрет Констанции Буонарелли (1635) – один из лучших портретов в творчестве мастера. В заключение рассказать о фантастической работоспособности художника.

Самостоятельная работа: словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», «ансамбль»; записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты творчества мастера.

6.2. Творчество Караваджо

Сформировать представление о том, что революция Караваджо в области формы и иконографии живописи явилась результатом радикального изменения отношений между художником и внешним миром. Познакомить с деятельностью Караваджо, раскрыть провокационный характер его образов: до Караваджо Иисус Христос и другие святые изображались на картинах девственно чистыми и непорочными, их образы идеализированы, чтобы завоевать сердца верующих. Именно в это время Микеланджело Меризи да Караваджо начинает создавать свои знаменитые работы. Он говорит, что слава Евангелия состоит в том, что Спаситель был сделан из плоти и крови. И он рисует его, других святых земными и плотскими, как никто до него. Его модели взяты с улиц, таверн, рынков и борделей. Караваджо переворачивает привычные представления о живописи, делая ее более реальной и осязаемой. Натурализм, изображение фигур в натуральную величину, падающий свет, экспрессия светотени помогают добиться иллюзии реальности происходящего на картинной плоскости. Оптический эффект становится основным фактором передачи идеи произведения. Светотень, доведенная до предельной выразительности, является важнейшим композиционным фактором в творчестве Караваджо. Свой метод художник внедрил в исторический жанр. Отвергая иконописные каноны, сцены священных деяний он превращает в «натурную постановку», придает им характер застывшего мгновения и насыщает их как бы документальной убедительностью. Караваджо «Призвание Матфея». Действие света равносильно действию слова. Рассказать о личности художника. Познакомить с основными

произведениями. «Юноша с корзиной фруктов», «Вакх», «Лютнист». Главное в его произведениях – не повествование, а характерный типаж. Обратит внимание на материальность и законченность каждой детали картин. Картина «Корзина с фруктами» - как первое и одно из самых красивых произведений жанра натюрморт. Анализ композиции «Отдых на пути в Египет». «Обращение Павла». «Смерть Марии». Для того чтобы почувствовать суть реформы Караваджо, можно предложить учащимся сравнить характерное произведение эпохи Возрождения и типичную картину художника. Например, образы людей с портретов Рафаэля и образ Христа с картины Караваджо «Трапеза в Эммаусе». Сделать вывод о том, что на портретах эпохи Возрождения человек смотрится величественным, как Бог, а на картине Караваджо Бог и святые похожи на простолюдинов. В заключение рассказать о том, что влияние Караваджо на европейскую живопись шло двумя путями: с одной стороны, свобода в трактовке библейского сюжета, с другой стороны, точное следование живописной манере художника.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальный фильм о творчестве Караваджо.

6.3. Искусство Испании XVII века

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века, о творчестве гениального художника Диего Веласкеса. Познакомить с особенностями исторического развития Испании. Рассказать о творчестве Эль Греко; раскрыть трагический характер его образов. «Пейзаж Толедо», «Лаокоон» (1610), «Похороны графа Оргаса»(1586). Рассказать о расцвете испанской реалистической живописи, выявить народную основу творчества Х. Риберы «Св. Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642); материальную достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Ф. Сурбараном: «Отрочество Марии» (1641 – 1658), «Молитва св. Бонавентуры» (1629), «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633). Рассмотреть творчество Д. Веласкеса - вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи». Портреты кисти

Веласкеса. «Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия X» (1650), «Портрет шута Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды».

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса.

6.4. Искусство Фландрии XVII века

Сформировать представления о фламандской школе живописи XVII века; о реалистической основе и огромной жизнеутверждающей силе творчества П.Рубенса, о творчестве А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса. Раскрыть разностороннюю одаренность Рубенса, его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов); особенности личности. П. Рубенс. «Пейзаж с возчиками камней» (утро, день, вечер в одном произведении). Ритмическая организация изображения. Ритм – как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его восприятия. Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. Натюрморты Ф. Снейдерса.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Рубенса.

6.5. «Малые» голландцы

Сформировать представление о демократизации голландской культуры в первой половине XVII в.; раскрыть ведущую роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве. Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы». Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы. Охарактеризовать творчество Яна Вермера Делфтского, Питера де Хоха, Я.и С.Рейсдала, Терборха, Я.Стена и др.

Самостоятельная работа: анализ произведений Вермера Дельфтского и Ф. Хальса.

6.6. Рембрандт

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна – вершине реалистического искусства. Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Раскрыть огромную духовную значительность и философскую глубину искусства Рембрандта; роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Познакомить с живописной фактурой его полотен. Выявить глубину психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Обратит внимание на высокое мастерство исполнения и глубину содержания в офортах Рембрандта.

Самостоятельная работа: определение характера человека по портретам кисти Рембрандта, выявление художественных особенностей отдельных произведений.

6.7. Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм

Сформировать понятие о «классицизме» как об идейно-художественном направлении и стиле в европейском искусстве 17 века. Обосновать положение, что принципы классицизма были связаны с античностью, которая рассматривалась как этическая и художественная норма. На конкретных примерах выявить характерные черты классицизма: гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность. На примере версальского ансамбля (дворец короля, садово-парковый ландшафт) показать основные черты нового направления в архитектуре. Отметить, что главная идея парка – создать особый мир, где все подчинено строгим законам, и, прежде всего, законам красоты.

Самостоятельная работа: сообщения о Лувре как художественном музее, о Вандомской площади как примере изменения содержательной стороны классицизма, когда искусство превращается в средство идеологической пропаганды. Повторить значение терминов: фасад, колоннада, ордер, ордерная система,

культовая архитектура, ансамбль, перспектива, экстерьер здания, интерьер, пилястры, регулярный парк.

6.8. Никола Пуссен и Клод Лоррен

Сформировать понимание принципов классицизма, воплощенных в живописи. Рассмотреть картины Пуссена, отметить, что в них преобладала античная тематика, даже его пейзажи населены мифологическими героями, которые выступают символом одухотворенности мира. Отметить, что принципы классицизма проявились и в композиции работ художника: она простая, логичная, упорядоченная. Четко отделены пространственные планы, такое разделение подчеркивается и цветом. «Пейзажная трехцветка» в картинах Пуссена. Художник о роли цвета в картине. Школа живописи Пуссена. Сопоставление творчества двух французских художников – классицистов. Своеобразие пейзажей Лоррена: тонкость колорита, виртуозно построенная перспектива, игра тонов, изображение воздуха и света на холсте. Лоррен как основоположник традиций французского пейзажа.

Негативное воздействие норм и правил в художественном творчестве на развитие искусства Франции. Сюжет должен быть лишь из истории, Библии или мифологии; деление композиции на четкие планы; ориентация при выборе пропорций и объемов фигуры лишь на скульптуры античных мастеров; образование должно было проходить лишь в стенах академии.

Самостоятельная работа: сопоставить фрагменты эпоса Овидия «Метаморфозы» и картины Пуссена «Царство Флоры».

6.9. Искусство Франции XVIII века. Стиль рококо

Сформировать представление о кризисе абсолютизма во Франции; основополагающее влияние философии просветителей; о сложении стиля рококо как ответвления угасающего барокко. Познакомить с реалистической наблюдательностью, передачей психологической сложности чувств в произведениях А. Ватто. Выявить трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Буше.

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о картинах Ж. Б. Шардена.

6.10. Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма XVIII века

Сформировать представление о французском сентиментализме и о возникновении новой волны классицизма. Познакомить с убеждением философа Дидро о том, что искусство призвано исправлять нравы; картинами Жана Батиста Греза (1725 – 1805), носящими морализаторский характер. Ж. Б. Грез «Паралитик» (1763). Ощущение динамики и праздника жизни в творчестве О. Фрагонара – мастера рисунка и тонкого колориста. Связь с рококо в заостренно-пикантных и вместе с тем ироничных ситуациях. О. Фрагонар «Качели» (1767), «Поцелуй украдкой» (1870-е). Страстность переживаний, душевная взволнованность, творческая импульсивность портретов. О. Фрагонар «Портрет Дидро», «Вдохновение» (1769). Рассказать об изменении в скульптуре в середине XVIII века: повороте к реализму, сопровождавшемуся поисками героических образов, обращением к античности. Высокие достижения монументальной пластики XVIII века в творчестве Этьена Мориса Фальконе (1716 – 1791). Образ идеальной личности, законодателя страны, о котором мечтали просветители XVIII века. «Медный всадник» в Санкт-Петербурге (1766 – 1782). Многогранность характеристик, психологизм, суровая правда и вера в человека в скульптурных портретах Антуана Гудона (1741 – 1828). Мраморная статуя восьмидесятичетырехлетнего Вольтера (1781).

Самостоятельная работа: сделать записи в тетради; подготовить сообщение о создании «Медного всадника».

6.11. Английская школа живописи XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века. Раскрыть обличительный характер искусства У. Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Джошуа Рейнолдса - живописца и теоретика искусства. Поэтичность, мечтательность. Одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Томаса Гейнсборо. *Самостоятельная работа:* словарная работа; записать название картин и имена художников.

6.12. Орнамент барокко и классицизма

Сформировать представление об орнаменте двух противоположных систем – барокко и классицизма как наследников эпохи Возрождения, поделивших между собой все его приобретения: барокко унаследовало приобретение души, эмоциональные выводы Возрождения, а классицизм – рассудочную сторону великой эпохи. Рассказать о том, что стиль орнаментов барокко отвечал своему времени и отражал величие монаршей и аристократической власти. Античный стиль – родитель стиля барокко и классицизма. Отличие в том, что в стиле барокко он преломлен более динамично и криволинейно, а для орнамента классицизма характерна неподвижность симметрии, тяготение к геометризации без символов. Белый цвет в сочетании с золотым - самые популярные барочные цвета интерьера. Мода на цветочные орнаменты. На смену спокойным классическим формам кругов и овалов приходят извилистые спирали. Выпукло-вогнутая поверхность стен и деталей интерьера. Орнаментация ткани. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками – основные рисунки тканей этого времени. В композицию узора включали также короны, вазы, корзины. Детали садово-парковой архитектуры. Большие размеры узоров.

Самостоятельная работа: копирование образцов орнамента барокко и классицизма.

Раздел 7. Русское искусство XVIII века

7.1. Русская искусство первой половины XVIII века

Дать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; о портретной живописи И. Никитина, А.Матвеева и зодчестве Петербурга как ярком проявлении нового в искусстве. Раскрыть суть реформ Петра I в области художественного образования: приглашенный в Россию деятель искусства обучал русских учеников; основной метод обучения - работа «с образца», образцами, которыми были произведения античности и нового времени; совершенствование мастерства русских учеников в зарубежной поездке; формирование идеи создания Академии художеств. Рассказать о появлении проектирования в архитектуре и его значимости для распространения творческих идей (гравюры Зубова); о формировании нового идеала города – регулярно и рационально спланированном едином архитектурном ансамбле; об отказе от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образуя «трезубец»; о появлении нового типа зданий; о барокко как ведущем стиле искусства. Познакомить с деятельностью в России французского архитектора и инженера Жана-Батиста Леблона, который разработал проект планировки Петербурга. Рассмотреть черты барокко в произведениях Доменико Трезини (соборе Петропавловской крепости, здании Двенадцати коллегий, Гостином дворе). Рассказать об изменениях в области зодчества в середине XVIII века, о том, что теперь лицо эпохи определяют крупные императорские резиденции, частные дворцы, усадьбы, соборы, храмы, монастыри. Познакомить с художественным языком Франческо-Бартоломео Растрелли. Зимний дворец. Большой дворец в Петергофе. Екатерининский дворец в Царском селе. Ансамбль Смольного монастыря.

Провести композиционный и стилистический анализ памятников. Просмотр фрагмента фильма «Российское искусство XVIII века».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах Петра I, перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов.

7.2. Архитектура второй половины XVIII века

Сформировать представление о том, что искусство этого периода связано с полным освоением идейно-образной системы и языка художественной культуры нового времени, которая становится единственно возможной формой творчества; рассмотреть развитие классицизма на примере архитектуры Петербурга и Москвы; познакомиться с именами ведущих архитекторов. Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Создание Академии художеств (1756). Рассказать о влиянии идей просветительства, течения, возникшем во Франции. Главное в нем – протест против деспотизма и утверждение ценностей человеческого разума, познающего и переустраивающего мир. В России взгляды просветительства раскрываются в области распространения стиля классицизм. Это сказывается в иерархии видов и жанров искусства. Выделяется ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Основой формообразования становится античный ордер. Античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции ложатся в основу работ архитекторов и художников. Античный идеал становится своеобразной призмой, сквозь которую художник видит окружающую жизнь. Здание Академии художеств. Мраморный дворец. Таврический дворец. «Камеронова галерея» в Царском селе. Большой дворец в Павловске. Рассказать о деятельности русских архитекторов В. Баженова и М. Казакова. Проект Кремлевского дворца, дворцово-парковый ансамбль в Царицыно под Москвой, дом П.Е. Пашкова (Баженов). Петровский дворец, здание Сената в Московском кремле, зал Благородного собрания (Казаков).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; посмотреть документальный фильм «Первый российский скульптор. Федот Шубин в Интернете по каналу YouTube, записать в тетради название основных работ, раскрыть роль мастера в искусстве России.

7.3. Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века

Дать представление о подъеме русской скульптуры и живописи, о развитии жанров изобразительного искусства; познакомиться с произведениями мастеров скульптуры Ф. Шубиным, Ф. Гордеевым, М. Козловским; рассказать о создании памятника Петру I французским скульптором Фальконе; выявить своеобразие почерка художников-живописцев портретного жанра Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского. Просмотр фрагмента фильма из цикла Русский музей «Искусство России XVIII века». Обратить внимание на первую русскую картину исторического жанра «Владимир и Рогнеда» А. П. Лосенко.

Самостоятельная работа: подготовиться к зачету, повторить пройденный материал, дать характеристику стилей.

7.4. Русское декоративно-прикладное искусство XVIII века

Сформировать представление о декоративно-прикладном искусстве России XVIII века. Познакомить с росписью интерьеров, мебелью, фарфором, шпалерами, бронзой, стеклом. Рассмотреть костюм.

Самостоятельная работа: зарисовка мебели, костюма.

7.5. Зачет по теме «Стили барокко, классицизм, рококо»

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

Раздел 8. Искусство Западной Европы XIX века

8.1. Франциско Гойя

Сформировать представление о творчестве Ф. Гойи, отразившем героическую борьбу и трагическую судьбу испанского народа. Рассказать о реакционном характере испанского абсолютизма; познакомить с творчеством Гойи. Цветовая и световая напряженность полотен художника. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов «Капричос». *Самостоятельная работа:* составить рассказ о творчестве художника, перечислить основные произведения.

8.2. Искусство революционного романтизма во Франции.

На примере творчества Давида и Энгра углубить понятие о стиле «классицизм», сформировать понятие о стиле «неоклассицизм». Показать, что новые требования жизни Франции конца 18 – начала 19 века вызвали потребность в новом искусстве, новом языке, новых выразительных средствах. Особенность творчества Жака Луи Давида: слияние античных традиций, эстетики классицизма с идеями политической борьбы. Понятие о «революционном классицизме». Римская античность как идеал французского буржуазного общества. «Клятва Горациев» как провозглашение новых эстетических взглядов. Картина «Смерть Марата» - пример превращения бытового жанра в жанр исторический. Давид как придворный художник. Портретная галерея Давида. Жан Огюст Доменик Энгр - один из выдающихся мастеров классицизма в живописи.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Энгра.

8.3. Искусство революционного романтизма во Франции

Сформировать понятие о романтизме как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве. Показать, как основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях Жерико, Делакруа. Возникновение романтического искусства как оппозиция классицистической школе Давида, оппозиция официальной идеологии эпохи реакции. Борьба «Школы» с романтиками, отрицание их художественного языка. Теодор Жерико - мастер героических монументальных форм, соединивший в творчестве классицистические черты, черты романтизма и мощное реалистическое начало. «Учителя» Жерико – Караваджо, Тициан, Рембрандт, Веласкес. Анализ одной из картин художника. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т. Жерико «Офицер конных егерей», «Плот Медузы». Эжен Делакруа как истинный вождь романтизма. Интерес к произведениям Данте, «Ладья Данте». Анализ картины «Хиосская резня», полной истинного драматизма. Отражение влияния Байрона в полотне «Смерть Сарданапала». Анализ картины «Свобода на баррикадах». Горельеф Ф. Рюда «Марсельеза» («Выступление добровольцев в 1192 году») на Триумфальной арке в Париже.

Самостоятельная работа: доказать, что в творчестве художника одновременно могут сосуществовать черты разных стилей и направлений.

8.4. Романтизм в Англии. Прерафаэлиты

Сформировать понятие о национальных особенностях английского романтизма. Показать связь английского искусства XVIII – XIX веков с событиями общественно-политической и экономической жизни Англии данного периода. Доказать, что английское искусство вливается в мировое искусство со своим национальным лицом, со своим восприятием действительности, со своим мировоззрением и своей формальной системой. Познакомить учащихся с особенностями творчества прерафаэлитов. Особенности творчества Джона Констебла, его этюды, их самоценность. Работа на пленэре. Мастерство в передаче мгновенного состояния природы.

Творчество Уильяма Тёрнера как непревзойденного мастера акварели, техники, ставшей наиболее любимой английскими художниками – романтиками. Тёрнер и

Констебл как предшественники импрессионистов. Братство прерафаэлитов, их преклонение перед искусством мастеров раннего итальянского Возрождения. Неприятие ими современной цивилизации. Близость к романтикам.

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу произведений Тёрнера, Констебла, сбор информации о достижениях художников-прерафаэлитов в декоративном искусстве, в искусстве оформления книги.

8.5. Реализм во Франции. Барбизонцы

Реализм в искусстве середины XIX века связан с победой прагматизма в общественном сознании, преобладанием материалистических взглядов, господствующей ролью науки. На примере творчества барбизонцев, а также художников: Камиля Коро, Гюстава Курбе, Оноре Домье показать, что в искусстве этого периода появляются новые темы и новый герой, новые особенности художественного мастерства, свидетельствующие о реалистическом отражении жизни. История возникновения барбизонской школы, создание жанра реалистического пейзажа. Первый реалистический образ крестьянина в творчестве Франсуа Милле. «Пейзажи настроения», «интимные пейзажи» Камиля Коро, умение выразить в них личное отношение и настроение. Творчество Гюстава Курбе. Умение трактовать простые жанровые сцены как возвышенно-исторические; героическая окраска картин провинциальной жизни. Объемность пластической формы, колорит и свет в произведениях Курбе. Программа реализма, созданная Курбе. Графика Домье, отражение в ней исторических событий, происходивших во Франции в 19 в. Скульптурные бюсты политических деятелей как подготовительный этап для литографического портрета. Язык иносказаний и метафор, гротеск как средство политической сатиры. Влияние Домье на творчество постимпрессионистов Салонная живопись, ее особенности.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Коро, Курбе, Домье.

8.6. Импрессионисты

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Показать преемственность в художественном творчестве, влияние живописи Делакруа, Курбе, Домье на импрессионистов.

Временные рамки импрессионизма, его предыстория.

Эдуард Мане как центральная фигура прогрессивной художественной интеллигенции Парижа. Сущность художественного метода импрессионизма – передача непосредственных впечатлений от окружающей среды, создание живописными средствами иллюзии света и воздуха, богатой световоздушной среды. Письмо чистым цветом, новое восприятие дополнительного цвета.

Разрушение материальности мира. Подмена картины этюдом. Вывод живописи на пленэр. Влияние импрессионизма при всей его ограниченности на дальнейшее развитие живописи. Творчество Эдуарда Мане, передача в его произведениях жизни современного города. Клод Моне как глава импрессионистской школы. Произведения Камиля Писарро, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Анри Тулуз-Лотрека, Жоржа Сёра, Поля Синьяка. Импрессионизм в скульптуре. Произведения Огюста Родена.

Самостоятельная работа: анализ произведений художников-импрессионистов, выявление в каждом из них особенностей импрессионизма.

8.7. Постимпрессионисты

Отсутствие общей программы и общего метода у художников – постимпрессионистов. Сформировать понятие о творческой индивидуальности представителей постимпрессионизма, показать сходство и различие произведений Сезанна, Гогена, Ван Гога с картинами импрессионистов. Поль Сезанн как вождь нового поколения. Колорит в произведениях мастера в качестве проявления живописной стихии. Живописная «отвлеченность» в работах Сезанна. «Великий голландец» - Ван Гог. Личность художника, трагичность биографии. Секреты

эмоционального воздействия его картин. Произведения, оставившие неизгладимый след в мировой культуре. Духовное богатство и художественный талант Ван Гога. Отказ Поля Гогена от буржуазной цивилизации, «бегство» в экзотические страны. Задача художника, как ее понимает Гоген, - передавать не видимость предметов, а их сущность, идею, используя образ в качестве знака, символа. Намеренная примитивизация формы. Цвет как символ, знак. Декоративность произведений Гогена. Элементы символики в произведениях Гогена.

Самостоятельная работа: написание сочинений по произведениям постимпрессионистов.

8.8. Контрольная работа «Искусство Западной Европы XIX века»

Провести в форме тестирования, которое должно выявить понимание и знания учащихся о разнообразии художественных течений, стилей, особенностей развития изобразительного искусства Западной Европы в XIX веке.

Раздел 9. Русское искусство XIX века

9.1. Искусство первой половины XIX века. Архитектура

Дать представление об общей закономерности развития русской культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму; развитие, связанное с кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли художника в обществе (в нем перестали видеть ремесленника, оценили независимый характер личности и творчества). Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Определить, что разные виды искусства связали свою судьбу с тем или иным стилем, ибо каждый имел свои специфические особенности: главные достижения архитектуры по-прежнему связаны с классицизмом; живопись получила возможность развивать романтическую концепцию, а скульптура впитала различные стилевые признаки. К середине века живопись считалась ведущим звеном искусства. Последовательно рассмотреть отдельные виды пластических искусств. Стиль и характер архитектуры определяют постройки общественного значения. Дать представление о понятии «русский ампир». Рассказать об изменении градостроительных задач: создание городских ансамблей; о стилевых изменениях – усилилось тяготение к строгости, монументальности, пристрастие к дорическому ордеру, глади стен; об изменении отношений между скульптурой и архитектурой: скульптурные элементы и композиции располагаются не в нишах, а на фоне гладкой стены, раскрывая замысел архитектуры. А. Н. Воронихин: Казанский собор в Санкт-Петербурге. Тома де Томон: здание Биржи в Санкт-Петербурге. А. Д. Захаров: Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. К. И. Росси: Михайловский дворец, Арка Главного штаба, Александрийский театр, здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге. О. И. Бове: Большой театр в Москве. Посмотреть фильм Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма».

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов; найти в архитектурных строениях своего города памятники XIX века, выполненные в стиле классицизма.

9.2. Скульптура первой половины XIX века

Сформировать представление о расцвете монументальной скульптуры в первую треть XIX века, который был связан с общественно-патриотическим воодушевлением в связи с победой в войне 1812 года; о тесной связи скульптуры с академической школой. Познакомить с прославленными произведениями и их авторами. И. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому в Москве. Ф. Щедрин: Морские нимфы Адмиралтейства. С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский: Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге. Б. И. Орловский: памятник М.И. Кутузову и Барклаю де Толли в Санкт-Петербурге. П. К. Клодт: скульптурные группы на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; составить рассказ о творчестве одного из скульпторов XIX века.

9.3. Живопись первой половины XIX века

Дать представление о развитии живописи от романтизма к критическому реализму, познакомить с вершинами искусства живописи XIX века и их авторами, Развитие наблюдательности, умения сравнивать, выделять главное. Познакомить с портретами художника-романтика начала XIX века О. Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. Автопортрет (1809), портреты: Е. Давыдова, А. А. Челищева, А. С. Пушкина. Рассмотреть работы художника-портретиста В. Тропинина, своеобразного антипода Кипренского. Его портреты всегда простые, «домашние», в героях нет особого внутреннего волнения, в портретах есть правда характеров и среды. Портрет сына, портрет Булахова, «Кружевница». Рассказать о родоначальнике бытового жанра в русской живописи А. Г. Венецианове и его художественной школе в Сафоновке. «Гумно» (1822-1823). «Спящий пастушок» (1824). «На пашне. Весна» (1820-е). Художник воспевал поэзию простой жизни деревни. Его творчество бесконфликтно, основное в его работах - красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы. К 40-м годам романтизм в основном исчерпал свои силы. В 30-40-е годы на первый план выдвинулась историческая картина, в которой происходило пересечение классицизма и романтизма. На смену исторической условности пришла историческая правда. Рассмотреть картину К. Брюллова «Последний день Помпеи». Рассказать о посещении художником раскопок Помпеи, о следовании при разработке композиции письменному свидетельству участника трагедии Плиния Младшего. Брюллов в картине воспроизвел реальную часть города – его конкретные памятники. Выявить контраст между динамикой форм и устойчивостью композиции, что является свидетельством пересечения романтизма и классицизма в одном произведении. Рассказать о творчестве А. Иванова – главной фигуре живописи XIX века и антипode К. Брюллова. Один стремился к декоративности, легкости, избегал сложных тем (Брюллов), другой, наоборот, шел трудными путями, сам их выбирая. В картине «Явление Христа народу» - главное не эффектность сцены, а тема нравственного преобразования и озарения человека и человечества, тема жизни общества в момент резкой перемены, когда рушатся прежние представления, когда человечество стоит перед выбором нового пути. Отметить диссонанс между чертами классицизма (замкнутость композиции, расположение фигур по принципу барельефа, обращение к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Рассказать о том, что Иванов занимает особое место в истории русской живописи. В своем творчестве он соединяет старое и новое, пользуясь преимуществами того и другого.

Заканчивает эволюцию развития русской живописи художник П. Федотов. Рассказать о творческой судьбе художника. Рассмотреть композиции картин «Сватовство майора», «Завтрак аристократа»; рассказать о методах работы художника (поиска занимательного и поучительного сюжета, внимания к деталям, следование натуре). В заключение сказать, что творчество Федотова завершает эволюцию русской живописи первой половины XIX века; отметить высокий уровень достигнутого русским искусством за рассматриваемый период; к высшим достижениям относятся архитектура Петербурга, Москвы и русской провинции, живопись Кипренского, Венецианова, Иванова, Федотова, скульптура Мартоса.

Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения; написать (объем - одна страница) краткое сообщение о творчестве Александра Иванова.

9.4. Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники

Дать представление о состоянии искусства после реформ 60-х годов и поражения России в Крымской войне; о формировании представлений об

эффективности прямой критики действительности с целью устранения ее пороков; о формировании понятия об искусстве как «учебнике жизни»; о поисках положительных начал и ценностей жизни в творчестве художников-передвижников. Метод критического реализма лег в основу всей художественной культуры России середины и второй половины XIX века. Принцип правдоподобия – основополагающий. Творчество Василия Перова. «Проповедь в селе», «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабак у заставы». Центральная тема искусства 60-х – тема обесценивания всех ценностей жизни, где все: от религии до семейных уз – стало предметом корысти. Познакомить с изменением направленности искусства в 70-е годы. Рассказать о деятельности художника Крамского и критика Стасова, мецената П.М.Третьякова. Учреждение молодыми художниками выставочной организации «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871). Рассказать о «бунте 14» в Академии художеств и появлении идеи свободного от официальной опеки искусства. Передвижники решились выйти на свободный рынок и способствовали расширению эстетических представлений русского общества в целом. Раскрыть смену художественной ориентации искусства с сатирического пути на язык «вечных сюжетов» в творчестве Н. Крамского. Познакомить с программным произведением Крамского «Христос в пустыне» в котором выражена идея трагического раздвоения между необходимостью бросить вызов царству гнета и несправедливости и невозможностью победить иначе, чем ценой самопожертвования, характерная для передовой части общества того времени. Рассказать «о хождении в народ» представителей русской интеллигенции, о вере в силу знания и возможности поднять самосознание народа с помощью образования. Провести параллель между выставочной деятельностью передвижников и «хождением в народ» передовых слоев общества. Сказать о том, что появление героических личностей в обществе способствовало развитию жанра портрета. Герои портретов Крамского – «властители дум» своего времени: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Л. Толстой, Третьяков. Просмотр фильма о творчестве передвижников из цикла «Третьяковская галерея». Сделать вывод о значении деятельности передвижников в развитии нового искусства и воспитании художественных вкусов русского общества.

Самостоятельная работа: перечислить письменно основные произведения художников-передвижников; написать в тетради (объем одна страница) краткое сообщение о творчестве Г. Мясоедова, одного из передвижников.

9.5. Русский пейзаж XIX века

Сформировать представление об эстетике нового реалистического пейзажа второй половины XIX века, которая возникает на пути критического переосмысления традиций академического и романтического пейзажа; о переходе от изображения исключительных видов и явлений к поэзии, рожденной из прозы, из опыта повседневного общения с природой. Пленэрные поиски и живописное мастерство С. Щедрина (1791 – 1830). Эволюция творчества И. Айвазовского (1817 – 1900): от романтизма к реализму. Петербургская и московская школы. Живописный метод А. Саврасова. Блестящая техника лирических пейзажей В. Поленова и Ф. Васильева. Роль Шишкина в развитии реалистического эпического пейзажа. Эффекты света и цвета в картинах А. Куинджи. Совершенство пейзажей И. Левитана. Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи. *Самостоятельная работа:* перечислить в тетради основные произведения художников-пейзажистов; сделать описание понравившегося пейзажа.

9.6. Илья Репин

Дать представления о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в живописи связаны с творчеством Репина; познакомить с жизнью и творчеством, выявить особенности творческого почерка и тематики произведений;

сделать анализ самых значительных произведений; познакомить с графикой художника. «Бурлаки на Волге», «Протодьякон», «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», графические и живописные портреты: «Портрет М. П. Мусоргского», «Портрет Л. Н. Толстого». Сделать вывод о том, что подлинным источником творчества художника была современная ему действительность. *Самостоятельная работа:* перечислить в тетради основные произведения художника; раскрыть содержание одного из наиболее понравившихся произведений.

9.7. Василий Суриков и Виктор Васнецов

Дать представления о развитии исторического жанра в творчестве передвижников: от реальной истории к истории легендарной, фольклорной, окрашенной патриотическим энтузиазмом; о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в историческом жанре связаны с деятельностью Василия Сурикова; познакомить с былинным характером картин Виктора Васнецова. Рассказать о происхождении художника из среды казаков, которые осваивали сибирские просторы, о детских впечатлениях, которые сформировали мировоззрение художника и послужили основой его творчества. Рассмотреть главные картины В. Сурикова: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин». Сделать переход от композиции Сурикова «Степан Разин», основанной на фольклорных традициях, к рассмотрению творчества Виктора Васнецова. Анализ картин «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», «Аленушка». Рассказать о том, что появившаяся в картинах художника способность наделять пейзаж и детали эмоциями пригодилась ему при создании декорации к «Снегурочке». С тех пор к декорации стали предъявлять те же требования, что и к живописной картине. *Самостоятельная работа:* перечислить в тетради основные произведения художников; раскрыть содержание цикла произведений, написанных Васнецовым на сказочные сюжеты.

9.8. Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Дать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века, которое проявилось в развитии «эклектики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве.

- 1). Рассказать о том, что развитие капиталистических отношений явилось существенным фактором, определившим состояние архитектуры второй половины XIX века. Новые общественно-экономические отношения способствовали появлению: новых материалов и техник строительства; новых типов сооружений (железнодорожных вокзалов, больших крытых торговых помещений, доходных домов); хаотичности застройки; диспропорции и несогласованности в масштабах сооружений; возникновению резкого контраста между центром и окраинами городов.
- 2). Познакомить с понятием «эклектика» (смешение «исторических стилей» в одной постройке) как примете, позволяющей отличить здание этого времени от сооружений других эпох.
- 3). Познакомить с «псевдорусским» стилем. Церковь Воскресения «на крови» в Петербурге (проект А. А. Парланда, 1882), здание Исторического музея (архитекторы А. А. Семенов и В. О. Шервуд), Верхние торговые ряды (здание ГУМа, архитектор А. Н. Померанцев).
- 4). Познакомить с памятниками монументальной скульптуры, которые несут черты эклектики: памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (М. О. Микешин). Отметить излишнюю натуралистичность деталей, дробность силуэта.

5). Познакомить с образцом удачного монумента – памятником А. С. Пушкину в Москве (А. М. Опекушина), избежавшего излишней патетики при решении образа. Раскрыть зависимость станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. М. Чижов «Крестьянин в беде», М. М. Антокольский «Иван Грозный».

6). Раскрыть историческую заслугу Антокольского в том, что он стремился сохранить за скульптурой право говорить о значительном, возвышенном и, тем самым, противостоял главенству бытовизма в скульптуре.

Самостоятельная работа: найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области).

Раздел 10. «Искусство Западной Европы конца XIX – начала XX века»

10.1. Модерн

Стилистика модерна: плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов. Сформировать понятие «Авангардные направления в искусстве XX века». Показать характерные особенности этих направлений на примере творчества европейских художников XX века. Определить, что сложность характеристики творческих процессов состоит во множестве противоположных художественных направлений, столкновении авангарда с искусством традиционным, реалистическим. Проследить особенности стиля модерн в архитектуре: выявление функционально-конструктивной основы здания, отрицательное отношение к традициям ордерной архитектуры, использование пластических возможностей металла и особенностей железобетона, применение стекла и майолики. Новые образцы зданий: богатые особняки, доходные дома, банки, театры, вокзалы. Баухауз как идеологический, производственный и учебный центр художественной жизни Европы. Творчество Антонио Гауди и Ле Корбюзье. Влияние функционализма на современную архитектуру. Города-спутники, проблемы, связанные с их строительством. Работа архитекторов над решением образа отдельного здания, города в целом.

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о творчестве Антонио Гауди, Ле Корбюзье.

10.2. Символизм

Сформировать представление о символизме как об интернациональном направлении в искусстве конца XIX века, которое, опираясь на литературу, оказало влияние на все современное искусство.

1) Дать определение понятиям «символ» и «символизм»; рассказать, что первым проявлением символизма можно считать возникновение в Англии в 1848 году «Братства прерафаэлитов», созданного Россетти и Миллесом, которые провозгласили отказ от исторической реальности и одновременно обратились к готическому искусству и живописи 15 века. Д. Г. Россетти «Возлюбленная». (1865 – 1866). Д. Э. Миллес «Офелия». (1852).

2) Раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками – Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

3) Рассказать о творчестве Пюви де Шавана, создававшего грандиозные фрески с изображением мирных аллегорий, в которых хрупкие фигуры сохраняют спокойную неподвижность. Его работы отмечены человеческой любовью и нежностью, выраженными аскетичным колоритом и отказом от контура. Пюви де Шаван. «Надежда».

4) Рассказать об обращении Поля Гогена к примитивным истокам с их колдовством и чародейками. Гоген «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» (1897). Синтетический символизм Гогена стремился к объединению духа с существом декоративности.

5) Познакомить с деятельностью группы «Наби» («Пророк») и его лидером Пьером Боннаром; с манифестом вдохновителя группы Мориса Дени (1890): подлинное произведение искусства на службе мысли должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Рассказать о том, что набиды интересовались не только литературой, но и религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой.

Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892).

6). Рассказать о единственной крупной выставке символистов во Франции «Роза + Крест» (1892 – 1897), после которой вся Европа почувствовала влияние символизма. Символизм отражал страх художников и интеллектуалов перед новым миром науки и машины, миром, в котором не было уже места Богу. Это проявилось в пессимистических воспоминаниях, в декадентском спиритуализме, в потоке декоративных эффектов. В заключение определить, что символизм заложил основу творческим исканиям сюрреалистов, повлиял на абстрактные теории Кандинского, Клее.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об одном из направлений в искусстве XX века (фовизме, экспрессионизме, футуризме, кубизме, абстракционизме, дадаизме и сюрреализме).

10.3. Стили и направления начала XX века

Сформировать понятие об эволюции художественных стилей и направлений в зарубежном искусстве XX века, отходе от реализма, провозглашении независимости искусства от действительности. Объяснить причины возникновения различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений, быструю смену их;

А). Фовизм – первое художественное течение в XX веке. А. Марке, А. Матисс, А. Дерен.

Б). Экспрессионизм. Объединения «Мост» и «Синий всадник» в Германии.

В). Футуризм Маринетти, Умберто Боччони, Карло Карра и др.

Г). Кубизм.

Д). Сюрреализм в творчестве Сальвадора Дали, Ив Танги, Андре Массона и др.

Самостоятельная работа: словарная работа: «фовизм», «экспрессионизм», «футуризм», «кубизм», «сюрреализм»; записать названия основных работ.

10.4. Матисс

Сформировать представление о выдающемся художнике XX века Анри Матиссе, открывшем новые возможности цвета, таящуюся в нем лучистую энергию. Познакомить с красочным, оптимистическим, декоративным характером его творчества. «Танец», «Музыка» (1909 – 1910). «Семейный портрет» (1911). Натюрморты и портреты Матисса: «Красные рыбы» (1911), «Натюрморт с раковиной» (1940), «Цыганка» (1906), «Марокканский триптих» (1912). Декупажи. «Икар», «Джаз» и др. Просмотр художественно- публицистического фильма о творчестве Матисса.

Самостоятельная работа: сделать сообщение о художнике; копирование понравившейся работы.

10.5. Пикассо

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода. Познакомить с творческим путем художника; раскрыть гуманизм лучших работ. Познакомить с особенностями различных периодов деятельности. «Голубой» и «розовый» периоды. «Старик нищий с мальчиком», «Бедняки на берегу моря», «Девочка на шаре». Период кубизма. «Авиньонские девицы» (1908), «Облокотившийся Арлекин» (1909). Аналитический и синтетический кубизм.

«Портрет Вильгельма Удэ» (1910). «Скрипка, висящая на стене» (1903). Тема быка в творчестве художника после поездки в Испанию в 30-х годах. «Натюрморт с Минотавром» (1938). Обличение античеловеческой сущности фашизма: «Герника» (1937). Античная тема в творчестве художника: «Туалет» (1906), «Радость жизни» (1946). Графика: «Голубь мира», «Лицо мира».

Самостоятельная работа: сделать презентацию на тему «Творчество Пикассо».

10.6. Абстрактное искусство

Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве – одном из кардинальных художественных открытий XX века. На примере творческих работ художников В. В. Кандинского, К. С. Малевича, В. Е. Татлина и Пита Мондриана рассказать об абстрактном искусстве и его роли в искусстве XX века.

Самостоятельная работа: словарная работа: «супрематизм», «супрематическая композиция», «конструктивизм», «неопластицизм».

10.7. Контрольная работа «Искусство Западной Европы конца XIX – начала XX века»

Раскрыть, что художественная культура XX столетия – одна из самых сложных для исследования в истории всей мировой культуры. Сформировать понятия об авангарде и авангардистских течениях. Показать связь авангарда с особенностями исторической обстановки в мире – потрясениями, катастрофичностью сознания представителей мировой культуры, процессами глобализации.

Раздел 11. Русское искусство конца XIX - начала XX века

11.1. Константин Коровин и Валентин Серов

Дать представление о деятельности двух художников, в чьем творчестве ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX – начала XX века.

А). Рассказать о дружбе двух различных по темпераменту художников, о связи с деятельностью мамонтовского кружка, который был своеобразной кузницей идей и форм нового русского искусства.

Б). Познакомить с работами К. Коровина - яркого представителя русского импрессионизма; увидеть сходство с пейзажами французских импрессионистов; выявить своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; отметить роль художника в изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься как самостоятельное произведение искусства. «Зимой» (1894). «Париж. Бульвар Капуцинок».

(1911). «Рыбы, вино и фрукты» (1916).

В). Познакомить с этапными для русского искусства и творчества В. Серова работами: «Девочка с персиками» - ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому»; юность, весна жизни – тема произведения; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой, Шаляпина несут черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлечь массы. Парадный портрет Орловой – образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. «Похищение Европы» - поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников. Сделать вывод о том, что произведения, относящиеся к последним годам жизни, созданы как бы разными художниками, но отражают основную черту искусства конца XIX - начала XX века: переход от метода прямого изображения действительности в формах самой действительности к методу поиска художественного образа и формы, косвенно выражающих содержание современности.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; сделать описание одной понравившейся работы.

11.2. Михаил Врубель

Сформировать представление о творчестве М. Врубеля как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм. Кратко познакомить с фактами биографии; обратить внимание на особенность почерка художника, колорита; отметить абсолютное чувство ритма, линии, цвета; рассказать о том, что мир образов Врубеля появлялся из его фантазий; что он работал сразу, по воображению, а не с натуры; образам героев часто придавал свои черты; «работал, как дышал». «Девочка на фоне персидского ковра» (1886). Иллюстрации к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон»: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно», «Тамара и Демон». Картины «Демон (сидящий)» (1890), «Демон поверженный» (1902), «Портрет С.И. Мамонтова» (1897), «К ночи» (1900), «Пан» (1899), «Царевна-лебедь» (1900), «Сирень» (1900). Декоративные панно «Испания» (1894) и «Венеция» (1893). Скульптуры «Волхова» и «Мизгирь». Эскизы декоративных блюд, камина для Абрамцева. Декорации к операм Н. Римского-Корсакова. Костюмы для театральных образов жены художника: «Царевна Волхова» (1898). Графические листы «Автопортрет», «Букет сирени». Сделать вывод о том, что универсализм дарования, беспредельная фантазия, необычайная страстность отличают Врубеля от его современников.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; посмотреть в Интернете иллюстрации; найти материал о художнике – символисте Борисове-Мусатове, собрать информацию и записать в тетради сообщение о картине «Водоем».

11.3. «Мир искусства»

Сформировать представление о художественном объединении «Мир искусства» как о крупном эстетическом явлении русской культуры рубежа веков, утвердившем в искусстве новые вкусы и проблематику, вернувшем искусству – на самом высоком профессиональном уровне – утраченные формы книжной графики; о создателях театрально-декоративной живописи, приобретшей их усилиями европейское признание, «открывших» заново русское искусство XVIII века.

1). Кратко рассказать о формировании объединения из кружка одноклассников, изучавших самостоятельно искусство и решивших на своем опыте, что путем умелого воздействия можно воспитывать вкусы широких слоев русского общества, прежде всего, через знакомство с произведениями мирового искусства. Эта благородная просветительская задача стала главной в их деятельности.

2). Раскрыть эстетическую позицию группы: все, что любит и чему поклоняется художник в прошлом и настоящем, имеет право быть воплощенным в искусстве, независимо от злобы дня; единственным чистым источником красоты является само искусство.

3) Познакомить с воплощением мечты о соединении различных искусств (живописи, литературы, музыки, театра) на практике, создание журнала в 1899 году, проведение регулярных выставок под эгидой «Мира искусства».

4). Раскрыть роль С. Дягилева – мецената и организатора выставок, а впоследствии – организатора гастролей русского балета и оперы за границей.

5). Познакомить с программными произведениями ведущих художников объединения. К. Сомов - портрет художницы Мартыновой «Дама в голубом» (1897 – 1900). А. Бенуа «Прогулка короля» (1906). А. Бенуа. Графическое оформление «Медного всадника» (1903 – 1922). Л. Бакст «Terror antiquus», декорации и костюмы к «Шехерезаде» Римского-Корсакова, «Жар-птице» Стравинского (1900). Е. Лансере

«Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905). М. Добужинский «Человек в очках» (1905-1906). Н. Рерих «Заморские гости» (1901). Б. Кустодиев «Купчиха за чаем» (1918), «Масленица».

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; посмотреть по Интернету иллюстрации работ художников; перечислить в тетради главные произведения.

11.4. «Союз русских художников»

Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников», который сыграл значительную роль в отечественном изобразительном искусстве и имел воздействие на формирование советской живописной школы. Познакомить с историей объединения. Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре художников «Союза русских художников». Выявить своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре. Познакомить с работами И. Э. Грабаря, обратив внимание на интерес художника к разложению видимого цвета на спектральные, чистые цвета. Выявить повышенное декоративное чувство цвета в работах Ф. А. Малявина. Познакомить с работами К. Ф. Юона, С. Ю. Жуковского, которых привлекала задача создания образа старинных русских городов. Увидеть романтическое настроение картины А. А. Рылова «Зеленый шум» (1904). Познакомить с работами Паоло Трубецкого – одного из ярких представителей импрессионизма в скульптуре. Визуальный ряд: И. Э. Грабарь «Сентябрьский снег» (1903),

«Февральская лазурь» (1904), «Мартовский снег» (1904); Ф. А. Малявин «Вихрь» (1906), «Крестьянская девушка» (1910-е), «Гости» (1914); К. Ф. Юон «Мартовское солнце» (1915), «Троицкая лавра зимой» (1910); С. Ю. Жуковский «Брошенная терраса» (1911), «Радостный май» (1912), «Плотина» (1909); П. Трубецкой «Дети» (1900).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти материал о творчестве А. С. Голубкиной.

11.5. «Голубая роза»

Сформировать представление о «русском символизме». Рассказать о выставке последователей Борисова-Мусатова под названием «Голубая роза», о синтезе искусств, о воздействии на художников стилистики символизма и модерна (плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов); рассмотреть единство и особенности творчества лидеров.

А). Познакомить с деятельностью ведущего художника П. Кузнецова, создавшего декоративное панно-картину, в которой стремился отойти от житейской конкретности, показать единство человека и природы, устойчивость вечного круговорота жизни и природы, рождение в этой гармонии человеческой души. Отметить обращение к классическим традициям мирового искусства в поисках своего большого стиля.

Б). Познакомить с деятельностью М. С. Сарьяна, создавшего в пейзажах образ экзотического Востока: Ирана, Египта, Турции. Отметить, что ориентальные произведения Сарьяна с их цветовыми контрастами появились раньше работ Матисса. Обратит внимание на жизнерадостный характер декоративных полотен художника. Сделать предварительный вывод о том, что Кузнецов и Сарьян разными путями создавали поэтический образ красочно-богатого мира, один – опираясь на традиции древнерусского искусства иконы, другой – древнеармянской миниатюры. В период «Голубой розы» их объединял интерес к ориентальным мотивам, символические тенденции.

В). Познакомить с остро-декоративными натюрмортами, театральной фантастикой, лубочной стилизацией станковых картин Н. Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина.

Визуальный ряд: П. Кузнецов «Голубой фонтан» (1905), «Мираж в степи» (1912), «Вечер в степи» (1912); М. Сарьян «Улица. Полдень. Константинополь» (1910), «Идущая женщина» (1911), «Финиковая пальма» (1911); С. Ю. Судейкин «Пионы» (1908), «Маскарад» (1907); Н. Н. Сапунов «Цветы и фарфор» (1914); дополнительно: Феофан Грек «Троица»; фреска церкви Спаса Преображения в Великом Новгороде.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; посмотреть в Интернете иллюстрации.

11.6. Ранний русский авангард

Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» и их окружении - как о художниках России начала XX века, избравших путь постимпрессионизма, поклонниках примитивного народного искусства, кубизма и фовизма. Кратко охарактеризовать причины возникновения объединения; познакомить с составом участников, с целями и задачами художественного объединения, выступавшего яростным противником предшествующего искусства. Выявить принципы деятельности: отвержение всего смутного, таинственного, недосказанного в искусстве; утверждение предмета и предметности; интенсивность цвета. Рассказать о натюрморте как любимом жанре «бубново-валетовцев», отметить подчеркнутую плоскость холста, ритм цветовых пятен. И. И. Машков «Синие сливы» (1910), «Натюрморт с камелией» (1913); П. П. Кончаловский «Агава» (1916), «Сухие краски» (1913); А. В. Куприн «Натюрморт с книгами и свечой» (1911-1912). Познакомить с портретами, построенными на выделении в образе какой-нибудь одной яркой черты. П. П. Кончаловский - портрет Г. Якулова (1910), «Матадор Мануэль Гарт» (1910); И. И. Машков «Портрет дамы с фазаном» (1911). Выявить сходные черты работ художников в трактовке образов с народным лубком, вывеской, росписью изразцов. Рассказать о подоплеке тяги к примитивизму – поиск обретения непосредственности и целостности художественного восприятия. Познакомить с бунтарским творчеством М. Ф. Ларионова, отметить обращение к предметам прозаичным и грубым, тусклым и не цветным, построенным на гармонии сближенных цветов. М. Ф. Ларионов «Отдыхающий солдат» (1911). Показать работу Н. С. Гончаровой, работавшей в подобной стилистике. «Мытье холста» (1910). Рассказать об обращении художницы к религиозному искусству, переосмыслении опыта иконописи. Н. С. Гончарова «Четыре евангелиста». Выявить влияние на творчество художников «Бубнового валета» авангардных направлений: фовизма, кубизма и футуризма. Познакомить с картинами А. В. Лентулова «Звон. Колокольня Ивана Великого» (1915), «Василий Блаженный» (1915). Обратить внимание на то, что обращение к языку авангардного искусства помогает художнику создать выразительный образ, гармония которого разрушена нервным восприятием современного человека, обусловленным индустриальными ритмами. Познакомить с работами М. Шагала «Я и деревня» (1911), «Над Витебском» (1914), «Венчание» (1918), создававшего фантазии, близкие западному экспрессионизму и народному примитиву. Познакомить с работами К. Петрова-Водкина «Купание красного коня» (1912), «Мать» (1915), в произведениях которого материальность сочетается с почти фовистской яркостью цвета и приемами древнерусской иконописи. *Самостоятельная работа:* посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ и имена их авторов, подробнее познакомиться с творчеством П. Филонова и К. Петрова-Водкина.

Раздел 12. Искусство Советского периода

12.1. Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны

Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и искусства.

Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. «Окна сатиры РОСТА». Плакаты М. М. Черемных и В. В. Маяковского. Творчество Д. С. Моора и В. Н. Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Б. М. Кустодиева, К. Ф. Юона, А. А. Рылова.

Самостоятельная работа: записать названия работ, сделать сообщение о творчестве «Окон сатиры РОСТА» и деятельности В. Маяковского.

12.2. «Четыре искусства», АХРР и ОСТ

Сформировать представления об искусстве 20-х годов, когда появились объединения, стремившиеся не только продолжить развитие традиций реализма, но и создать современный язык на основе синтеза традиций классической культуры и формальных поисков авангарда. Кратко охарактеризовать сложившуюся историческую и социальную обстановку; познакомить с трудным положением художников в первые годы советской власти, с необходимостью доказывать нужность своего творчества новому государству рабочих и крестьян; с поиском образов, созвучных эпохе перемен. Рассказать о продолжении традиций реализма в обществе «Четыре искусства» и Ассоциации художников революционной России (АХРР); о новаторстве Общества станковистов (ОСТ), которых привлекал язык плаката и «монтажа», приема, взятого из кинематографа. Визуальный ряд: Д. С. Моор «Красный подарок белому пану», плакат (1921). В. Н. Дени «Капитал», плакат (1919). Е. М. Чепцов «Заседание сельской ячейки» (1924). А. Рылов «В голубом просторе» (1918). М. Б. Греков «В отряд к Буденному» (1923), «Тачанка» (1925), «Трубачи Первой Конной» (1934). Г. Г. Ряжский «Автопортрет» (1928). Касаткин «Делегатка» (1927), «Вузовка» (1926). А. А. Дейнека «Оборона Петрограда» (1928). К. Петров-Водкин «Смерть комиссара» (1928), «1919 год. Тревога» (1934 – 1935), «Портрет Ахматовой» (1922). П. П. Кончаловский «Портрет Наталии Петровны Кончаловской, дочери художника» (1925). И. Машков «Снедь московская. Мясо, дичь», «Хлебы. Снедь московская» (1924). *Самостоятельная работа:* записать названия произведений, выделить главное в деятельности группировок «АХРР», «ОСТ», «4 искусства».

12.3. Искусство 30-х годов

Сформировать представление об искусстве 30-х годов. Познакомить с картинами историко-революционной тематики в творчестве Б. В. Иогансона: «На старом уральском заводе», «Допрос коммунистов»; отражение жизни советского народа в творчестве А. А. Дейнеки, А. А. Пластова, К. Н. Истомина; тема спорта в творчестве А. А. Дейнеки, А. Н. Самохвалова. Рассказать о расцвете портретной живописи. Создание М. В. Нестеровым галереи портретов советской интеллигенции. Портретные работы П. Д. Корина. Познакомить с развитием пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю. И. Пименова, пейзажи В. К. Былыницкого Бирули, Н. П. Крымова. Натюрморт в творчестве И. И. Машкова, П. П. Кончаловского. Рассказать о ведущем значении реалистической книжной иллюстрации. В. А. Фаворский, Е. А. Кибрик. Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница» для советского павильона на Всемирной выставке в Париже (1937). Портретные работы В. И. Мухиной, С. Д. Лебедевой. Строительство Московского метрополитена.

Самостоятельная работа: записать названия основных работ; сделать сообщение о творчестве В. А. Фаворского, Е. А. Кибрика, В. И. Мухиной, А. А. Дейнеки.

12.4. Искусство в период Великой Отечественной войны

Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны. Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и негибаемого мужества советского человека. Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И. М. Тоидзе, В. Б. Корецкого. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов. Графические

серии Д. А. Шмаринова и А. Ф. Пахомова. Отражение массового героизма народа в живописи. А. А. Дейнека «Оборона Севастополя». А. А. Пластов «Фашист пролетел», С. В. Герасимов «Мать партизана». Патриотическая роль исторической живописи. П. Д. Корин – триптих «Александр Невский». Военный пейзаж в творчестве А. А. Дейнеки и Г. Г. Нисского. Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. И. Мухиной, Е. В. Вучетича. Образы народных героев в творчестве М. Г. Манизера: «Народные мстители», «Зоя».

Самостоятельная работа: сделать сообщения о творчестве Кукрыниксов, графических сериях Д. А. Шмаринова и А. Ф. Пахомова и др.

12.5. Искусство конца 40-х начала 80-х годов

Сформировать представление о развитии видов и жанров советского искусства с конца 40-х - до начала 80-х годов; выявить наиболее значительные произведения. Познакомить с основной тематикой советского искусства на примере работ наиболее ярких художников эпохи. Обращение к темам прошедшей войны. Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве. Отражение труда советских людей. Портрет как создание образа современника; развитие жанра исторического портрета в творчестве С. П. Викторова. Определяющая роль эпического пейзажа. Натюрморт в творчестве В. Ф. Стожарова. Создание образа героя в монументальной и портретной скульптуре.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о художниках 60-х годов, представителях «сурового стиля».

12.6. Декоративно-прикладное искусство советского периода

Сформировать представления о возрождении художественных промыслов. Познакомить с художественными промыслами России.

А). Лаковая миниатюра: Палех, Мстера, Федоскино.

Б). Роспись по дереву: Хохломская, Городецкая роспись и росписи Северной Двины и Мезени.

В). Резьба по кости и изделия из рога.

Г). Русская глиняная игрушка: Дымковская, Каргапольская, Филимоновская.

Д). Русская деревянная игрушка: игрушка русского Севера; нижегородская «топорщина», Сергиевопосадская игрушка, полхов-майданские тарарушки, Богородская игрушка, Матрешки.

Е). Павловопосадские платки.

Ж). Вышивка «Орловский спис», «Горьковский гипюр» и др.

З). Кружево: елецкое, вологодское и др.

Самостоятельная работа: подготовить доклады по теме урока.

Раздел 13. Искусство модернизма XX века

13.1 Искусство модернизма XX века

Знакомство с новейшими современными направлениями школ и деятельности отдельных мастеров искусства XX века.

Эксперимент – основа творческого метода (фовизм, экспрессионизм, дадизм, сюрреализм, поп-арт, оп-арт, кинетическое искусство, гиперреализм и др.). Модернизм близок по значению авангардизму и противоположен академизму. Модернизм негативно оценивался советскими искусствоведами как кризисное явление буржуазной культуры. Искусство обладает свободой выбора своих исторических путей. Противоречия модернизма, как такового, необходимо рассматривать не статично, а в исторической динамике.

Самостоятельная работа: подготовить доклады по теме.

Раздел 14. Музеи мира

14.1 Путешествия по музеям мира

Знакомство с историей и экспонатами старейших и знаменитых музеев мира. Формирование основных музеев Европы и США завершилось в XIX в. Одновременно с

осознанием их общественно- воспитательной роли и открытием доступа к коллекциям монархов (так, Лувр был превращён в художественный музей в 1791 г., Прадо – в 1819 г., Эрмитаж – 1852 г., Музей истории искусства в Вене – в 1891 г. и т.д.). Многие художественные музеи с самого начала были созданы как общедоступные: Британский музей (основан в 1753 г.), Национальная галерея в Лондоне (1824 г.), Третьяковская галерея (передана Москве в 1892 г.), Русский музей в Санкт-Петербурге (1898г.), Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (1912 г.). Многие музеи размещаются в исторических зданиях: дворцы-музеи в Версале, Петродворце, Пушкине, Павловске, Кусково, Останкино, Архангельском. Историка – архитектурные музеи – заповедники в Ростове, Ярославле, Владимире, Суздале включают в свой комплекс обширную территорию парка или города. Существуют музеи архитектуры под открытым небом: комплексы пирамид и храмов Древнего Египта в Гизе, Акрополь в Афинах, римские форумы. Специализация музеев может быть достаточно узкой (музеи, посвящённые творчеству одного мастера, - музеи И.Репина «Пенаты», музей одной картины и т.д.).

Самостоятельная работа: подготовить доклады по теме.

Раздел 15. Искусство Иркутской области

15.1 Изобразительное искусство Иркутской области

Знакомство с художественной культурой Иркутской области и Иркутска. Коллектив иркутских художников насчитывает сегодня более ста членов творческого союза. Здесь живописцы, графики, монументалисты, искусствоведы, художники театрально-декоративного и декоративно- прикладного искусства, представители разных возрастов и поколений. Среди них есть признанные мастера изобразительного искусства, многие имеют почётные правительственные звания и награды. Творческий коллектив художников – иркутян по праву считается одной из сильных организаций Союза художников России. Иркутский художественный музей - его история, деятельность, традиции.

Самостоятельная работа: подготовить доклады по теме.

Раздел 16. Изобразительное искусство малой Родины

16.1 Знакомство с творчеством местных мастеров изобразительного искусства

Важной составной частью искусства является искусство малой Родины, родного города которое как-то ближе, понятнее жителю того или иного края. Оно отражает и воспеваает то, что с детства знакомо. Искусство малой Родины очень способствует воспитанию патриотизма, гордости за то, что и твоя малая Родина богата талантами. Помочь учащимся лучше осознать, дать почувствовать оригинальность работ Тулунских мастеров. Знакомство с творчеством Тулунских мастеров: Халецкая Ирина Борисовна, Анатолий Николаевич Ишмаев, Ирина Сивеня, Говорин Николай, Белоносов Константин Викторович, Анисимов Андрей и другие.

Самостоятельная работа: подготовить доклады по теме.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

- знание основных этапов развития изобразительного искусства; первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства; знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

4. Формы и методы контроля, система оценок

1. *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*

Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация. В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования. Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

- ✓ контрольные работы,
- ✓ устные опросы,
- ✓ письменные работы,
- ✓ тестирование,
- ✓ олимпиада.

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета "История изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 5 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

При 6-летнем сроке обучения итоговая аттестация проводится в конце 6 класса.

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

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным учреждением самостоятельно. Образовательным учреждением разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
4. Выполнены практические работы не совсем удачно.
5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
3. Практические работы выполнены не эстетично, небрежно, с ошибками.
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

5. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени. Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями. Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определен с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий определены с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. Самостоятельные занятия быть регулярны и систематические. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка докладов, рефератов;
- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности Детской художественной школы и др.

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),
- развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи);

- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, рефератов) учащихся:

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;
- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся. Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

6. Список литературы и средств обучения

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009
2. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990
3. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990
4. Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002
5. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М: АСТ, 2001
6. Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009
7. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. - М: Искусство, 1978
8. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978
9. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965
10. История русского и советского искусства: Учеб.пособие для вузов. - М: Высшая школа, 1989
11. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб: ДБ, 2003
12. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 2004
13. История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008
14. История русского искусства: Конец 18 – начало 20 века. Т.2. Кн. 2. - М, 1981
15. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая школа, 1990
16. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006
17. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001
18. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004
19. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб.пособие. - М: ВЛАДОС, 2004
20. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: Галарт, 2001

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: видеомagnитофон, компьютер, проигрыватель
2. Другие средства обучения:
 - наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
 - электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
 - аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи
3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Тулуна «Детская художественная школа»

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

Срок обучения 5 (6) лет

**предметная область
ПО.03. ПЛЕНЭРНЫЕ ЗАНЯТИЯ**

**программа по учебному предмету
ПО.03.УП.01. ПЛЕНЭР**

Содержание программы учебного предмета

№ №	Наименование раздела	
1.	Пояснительная записка	
2.	Содержание учебного предмета	
3.	Требования к уровню подготовки обучающихся	
4.	Формы и методы контроля, система оценок	
5.	Методическое обеспечение учебного процесса	
6.	Список рекомендуемой литературы	

1. Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «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 данных навыков. Во время занятий на природе учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов. Программа «Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку, живописи.

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды.

При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, гуашью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения.

Данная программа реализуется как в условиях города, так и в условиях сельской местности.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» с нормативными сроками обучения 5 (6) лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 4 (5) лет со второго класса.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы										Всего часов
	2		3		4		5		6		
	Полугодия										
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Практические занятия (количество часов в год)	28		28		28		28		28		140
Самостоятельная работа (домашнее задание) - в часах		21		21		21		21		21	105

Промежуточная аттестация		Т.п		Т.п		Т.п		Т.п		Т.п
Максимальная учебная нагрузка	49		49		49		49		49	245

Т.п. – творческий просмотр

Содержание учебного предмета и годовые требования для дополнительного года обучения по учебному предмету «Пленэр» МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» разработано самостоятельно.

Занятия пленэром проводятся одну неделю в августе месяце. Самостоятельная работа проводится в счет резервного времени.

Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 часов в год, самостоятельная работа (домашнее задание) составляет 21 час в год.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме мелкогрупповых практических занятий (численностью от 4 до 10 человек) на открытом воздухе. В случае плохой погоды уроки можно проводить в краеведческом, выставочном зале г. Тулун, где учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки бытовой утвари, наброски чучел птиц и животных.

Цели учебного предмета:

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

- воспитание любви и бережного отношения к родной природе;

- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения.

Задачи учебного предмета:

- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;

- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры;

- приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре;

- формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.

Методы обучения

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

словесный (объяснение, беседа, рассказ);

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

практический;

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений).

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

Обоснование структуры программы учебного предмета

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

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;

- распределение учебного материала по годам обучения;

- описание дидактических единиц;

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

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

2. Содержание учебного предмета

При рисовании с натуры в условиях пленэра учащимися осуществляется активная исследовательская деятельность, изучается окружающий мир, отрабатываются навыки работы с материалом, закладываются основы профессионального ремесла.

Обучение происходит, главным образом, как решение задач по композиции, рисунку и живописи. Вид учебной деятельности разнообразный: обучение по наглядным образцам и практическая работа с натуры, в которой половина времени отводится на графику, половина – на живопись. Техника исполнения и формат работ обсуждаются с преподавателем.

Темы в программе повторяются с постепенным усложнением целей и задач на каждом году обучения.

Учащиеся **первого года** (2-й класс) обучения по учебному предмету «Пленэр» знакомятся с историей возникновения и основными этапами развития пленэра, как важной части в европейском и русском изобразительном искусстве, изучают главные особенности этого вида живописи. Приобретают первоначальные навыки передачи солнечного освещения, изменения локального цвета. Учатся различать и сопоставлять между собой основные элементы в пейзаже, видеть его композицию, последовательно вести зарисовки и этюды деревьев, неба, животных, птиц, знакомятся с линейной и воздушной перспективой, изучают произведения художников на выставках, в музеях, картинных галереях, по видеофильмам и учебной литературе в библиотеке школы.

Используя изученные в течение года положения о цвете (цветовой круг, приемы смешения цветов, основные виды контрастов, законы гармонии цвета, насыщенности и цветового тона), находят конкретный цветовой строй главных элементов в пейзаже, применяя при этом метод локальной живописи (в начале обучения) с постепенным усложнением её цветового содержания. Учащиеся должны быть ознакомлены с самым необходимым оборудованием для работы на пленэре, с материалами и инструментами (краски, кисти, карандаши, бумага, альбом для набросков, палитра, малый планшет, тряпочки, емкости для воды, складной стул). Возможно использование небольших этюдников.

Иллюстрации к теме:

Д. Констебл, Т. Руссо, Ш. Добиньи, С. Щедрин, А. Иванов, А. Саврасов, И. Левитан, Ф. Васильев, С. Рылов, Н. Крымов, Д. Дубовского (зелень растительности, небо, вода). Восточные мотивы в работах А. Матисса, П. Гогена, пейзажные работы М. Сарьяна, П. Кузнецова.

Учащиеся **второго года** (3-й класс) обучения решают задачи на цветовые и тональные отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрного освещения, плановости в глубоком пространстве, знакомятся с различными художественными материалами при выполнении рисунков животных, птиц. Освоение принципов композиционного решения. Совершенствование техники работы акварелью. Решение пространственных задач.

Иллюстрации к теме:

Пейзажи С. Щедрина, А. Иванова, Н. Крымова, Д. Констебла, К. Коро, Ш. Добиньи, М. Сарьян, «Октябрьский пейзаж».

Учащиеся **третьего года** (4-й класс) обучения развивают навыки и умения в выполнении пейзажей на состоянии с решением различных композиционных приемов,

рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной перспективе, используя широкий спектр цветовых оттенков, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами. Учатся более выразительно передавать характер растений и деревьев, сельских и городских построек; планы соблюдения линейной и воздушной перспективы.

Иллюстрации к теме:

В. Поленов, «Заросший пруд»; И. Левитан, «Озеро»; Н. Крымов, «Утро»; А. Остроумова-Лебедева, «Пруд в Павловске».

Учащиеся **четвертого года** (5-й класс) обучения решают более сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки в выполнении пейзажа в определенном колорите, передаче точных тональных и цветовых отношений, самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения.

Иллюстрации к теме:

К. Коровин «Ф. Шаляпин у открытого окна»; В. Максимов «Всё в прошлом; А. Герасимов «После дождя. Мокрая терраса».

Учащиеся **пятого года** (6-й класс) обучения учащиеся более углубленно знакомятся с различными живописными решениями пейзажа.

Учатся собирать набросочный и эскизный материал для будущих композиций.

Углубленно изучают на практических занятиях характер «окрашенной» световоздушной среды, используя понятия о валерной живописи, и решают эти живописные задачи применительно к условиям пленэра.

Наряду с акварелью (гуашью) учащиеся практически знакомятся с техникой темперной и масляной живописи (такое знакомство может проводиться по индивидуальному желанию отдельных учеников, при наличии всех необходимых материалов, с соответствующими рекомендациями преподавателя).

Развивают умение самостоятельно и последовательно вести работу над заданиями, находить выразительное пластическое решение в рисунках и этюдах.

Иллюстрации к теме:

Отдельные пейзажные работы Р. Кента, И. Левитана («Хмурый день», «Летний вечер», «Лунная ночь», «Деревня»), К. Коровина («Зимой», «На веранде»), А. Куинджи («После грозы»), Ф. Васильева («Мокрый луг»), А. Саврасова («Проселок»), Е. Зверькова («Одинокая яблоня», «Радуга», «Онежское озеро»), А. Пластова (пейзажные работы с различными состояниями в пленэре).

Учащиеся **шестого года** обучения при реализации предпрофессиональных программ «Живопись» и с нормативным сроком обучения 6 и 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

Первый год обучения

«Пленэр»

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия

Знакомство с предметом «Пленэр» Этюды лесной растительности	Практическая работа	7	3	4
Зарисовки и этюд цветущих растений в среде	Практическая работа	7	3	4
Наброски, зарисовки птиц, этюды животных.	Практическая работа	7	3	4
Зарисовки деревьев разных пород	Практическая работа	7	3	4
Этюд поляны в окружении деревьев	Практическая работа	7	3	4
Выполнение упражнений-этюдов на выделение в композиции главного элемента пейзажа.	Практическая работа	7	3	4
Композиция на тему «На лесной поляне» Оформление экспозиции и обсуждение творческих работ.	Практическая работа	7	3	4
		49ч.	21ч.	28ч.

**Второй год обучения
«Пейзаж»**

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Вводное занятие Выявление локальным цветом отдельно взятых элементов пейзажа.	Практическая работа	7	3	4
Зарисовки деревьев различных пород.	Практическая работа	7	3	4
Этюды и наброски лесных трав и цветов.	Практическая работа	7	3	4
Выполнение упражнений-этюдов на выделение в композиции главного элемента пейзажа.	Практическая работа	7	3	4
Зарисовки силуэтов различных деревьев.	Практическая работа	7	3	4
Композиция на тему «В лесу» Оформление экспозиции и обсуждение творческих работ.	Практическая работа	14	6	8
		49ч.	21ч.	28ч.

**Третий год обучения
«Детали пейзажа»**

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Зарисовки деревянных жилых домов, прилегающих построек.	Практическая работа	7	3	4
Живописный этюд дерева на фоне неба.	Практическая работа	7	3	4
Живописный этюд пейзажа с деревьями и архитектурными сооружениями.	Практическая работа	7	3	4
Зарисовки деревьев их отражений в спокойной воде	Практическая работа	7	3	4
Живописный этюд глади воды и берега	Практическая работа	7	3	4
Изображение улиц родного города в смешанной технике.	Практическая работа	7	3	4
Композиция на тему «Моя улица » Оформление экспозиции и обсуждение творческих работ.	Практическая работа	7	3	4
		49ч.	21ч.	28ч.

**Четвертый год обучения
«Архитектурные мотивы»**

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Зарисовки городских мотивов. Посещение городского музея.	Практическая работа	7	3	4
Этюд панорамный	Практическая работа	7	3	4
Этюды и рисунки памятных мест, архитектурных мотивов.	Практическая работа	7	3	4
Рисунок деревьев на фоне деревянной постройки.	Практическая работа	7	3	4
Этюд архитектурного сооружения.	Практическая работа	7	3	4
Этюд городского пейзажа	Практическая работа	7	3	4

Композиция на тему «Город» Оформление экспозиции и обсуждение творческих работ.	Практическая работа	7	3	4
		49ч.	21ч.	28ч.

**Пятый год обучения
«Состояние в пленэре»**

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Серия краткосрочных этюдов различных состояний природы. Наброски характерных мотивов (с натуры, по памяти и по представлению).	Практическая работа	7	3	4
Этюд по памяти мотива ранее написанного с натуры. Быстро выполненные эскизы и наброски в цвете наиболее запомнившихся мотивов окружающей среды	Практическая работа	7	3	4
Серия этюдов с натуры в условиях быстро меняющихся состояний в природе в одном и том же мотиве	Практическая работа	7	3	4
Краткосрочные этюды несложных мотивов пейзажа (земля, лес и небо; берег, вода и небо и т.п.) при различном освещении (гризайль).	Практическая работа	7	3	4
Краткосрочные этюды одного и того же при различном цветовом состоянии световоздушной среды в природе.	Практическая работа	7	3	4
Композиция на тему «Пейзаж - панорама» Оформление экспозиции и обсуждение творческих работ.	Практическая работа	14	6	8
		49ч.	21ч.	28ч.

**Шестой год обучения
«Человек в природе»**

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия

Этюд – набросок одетой фигуры на открытом воздухе	Практическая работа	14	6	8
Этюды головы, торса и фигуры в пленэре. Зарисовки отдельных фигур людей разного пола и возраста	Практическая работа	7	3	4
Быстрые тематические этюды и наброски движущихся не позирующих фигур	Практическая работа	7	3	4
Выполнение 2 – 3 – х более длительных этюдов одетой фигуры человека на открытом воздухе с предварительными цветовыми набросками.	Практическая работа	14	6	8
Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра. Оформление экспозиции и обсуждение творческих работ.	Практическая работа	7	3	4
		49ч.	21ч.	28ч.

Содержание тем. Годовые требования

Первый год обучения

Тема 1. Знакомство с предметом «Пленэр». Этюды лесной растительности.

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.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 2. Зарисовки и этюд цветущих растений в среде. Знакомство с особенностями пленэрного освещения, теплохолодности, рефлексов. Изменение локального цвета. Изучение и передача характерных особенностей цветка в среде, выбор группы цветов с листьями, передача пропорций, выявление главного, обобщение окружающего пространства.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 3. Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека. Передача особенностей пропорций, характерных поз, движений. Развитие наблюдательности. Работа одним цветом с использованием силуэта.

Материал. Тушь, акварель.

Тема 4. Зарисовки деревьев разных пород. Изучение и передача характерных особенностей листьев различных пород деревьев. Передача тональных отношений с четко выраженным контрастом. Работа тенями.

Материал. Карандаш, тушь, маркер, акварель.

Тема 5. Этюд поляны в окружении деревьев. Выбор композиционного решения этюда, передача пространства, глубины. Выразительная передача образа растительного мотива. Умение находить гармоничные цветовые отношения. Использование различных приемов работы карандашом и приемов работы с акварелью.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 6. Выполнение упражнений-этюдов на выделение в композиции главного элемента пейзажа. Определение горизонта, изучение закономерности визуальных сокращений пространственных планов. На основе известных учащимся методов работы акварельными красками и понятиям о цветовом тоне, теплых и холодных цветах, выполняется серия упражнений с натуры на выделение главного элемента пейзажа.

Материал. Карандаш, гелиевая ручка, маркер, акварель.

Тема 7. Композиция на тему «На лесной поляне»

Оформление экспозиции и обсуждение творческих работ.

На основе пленэрных работ выполнить эскиз композиции. Определение правильных цветотональных отношений пространственных планов. Изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету и в тени.

Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов.

Второй год обучения

Тема 1. Вводное занятие. Выявление локальным цветом отдельно взятых элементов пейзажа. На основе известных учащимся методов работы акварельными красками и понятиям о цветовом тоне, теплых и холодных цветах, выполняется серия упражнений с натуры по выявлению предметного (локального) цвета лишь отдельных элементов пейзажа:

- для цветового решения растительности (групп деревьев, кустарника, травы);
- для цветового решения неба;
- для цветового решения земли.

Эти упражнения выглядят, как фрагменты пейзажа, выполненные локальным цветом. При этом используется метод нанесения широких или коротких акварельных заливок, а для насыщения цветового тона – лессировок.

Материал. Карандаш, акварель, соус.

Тема 2. Зарисовки деревьев различных пород. Выбор композиции, передача пропорций и характерных особенностей строения ствола и ветвей деревьев.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 3. Этюды и наброски лесных трав и цветов. Выбор характерного растения, передача пропорций, движения. Цветовое решение без связи с фоном (силуэт). Изучение разнообразия растительного мира, передача характерных особенностей цветов и трав. Совершенствование навыков работы в технике *alargima*, дальнейшее обогащение живописной палитры.

Материал. Карандаш, акварель, тушь.

Тема 4. Выполнение упражнений-этюдов на выделение в композиции главного элемента пейзажа. Определение горизонта, изучение закономерности визуальных сокращений пространственных планов. На основе известных учащимся методов работы акварельными красками и понятиям о цветовом тоне, теплых и холодных цветах, выполняется серия упражнений с натуры на выделение главного элемента пейзажа. Этюды, выполняемые методом «гризайль» акварельными красками – преследует цель нахождения не только пропорциональных, композиционных, но и главных тональных отношений в пейзаже.

Этюды, выполняемые методом локальной живописи (локальным цветом).

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 5. Зарисовки силуэтов различных деревьев. Изучить породы деревьев, их части (ветки, листья), передать характер ствола и кроны дерева, силуэт.

Материал. Карандаш, маркер, акварель.

Тема 6. Композиция на тему «В лесу»

Оформление экспозиции и обсуждение творческих работ.

На основе пленэрных работ выполнить пейзажную композицию (при необходимости использовать зарисовки и этюды фигуры человека и животных).

Определение правильных цветотональных отношений пространственных планов. Изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету и в тени.

Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов.

Третий год обучения

Тема 1. Зарисовки деревянных жилых домов, прилегающих построек. Интересное композиционное решение. Использование различных приемов работы акварелью и

карандашом. Закрепить знания линейной перспективы, умение их применять при рисовании с натуры. Изучит сельскую и городскую архитектуру.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 2. Живописный этюд дерева на фоне неба. Целостность восприятия натуры и цельность ее изображения. Изучение характера освещения. Дать цветовую характеристику ствола и кроны дерева; касание изображения дерева с фоном.

Материал. Карандаш, акварель, соус.

Тема 3. Живописный этюд пейзажа с деревьями и архитектурными сооружениями.

Применить световоздушную перспективу при решении планов. Передача пропорций архитектурных частей здания, влияние состояния погоды на характер цветовой гаммы мотива. Детализовка отдельных фрагментов, связь архитектуры с окружающей средой. Выявление характерных тоновых и цветовых контрастов.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 4. Зарисовки деревьев их отражений в спокойной воде. Скомпоновать изображение, учитывая пропорциональные отношения воды, земли, неба. Передать цветотональные отношения основных элементов пейзажа с учетом законов воздушной перспективы, сравнивая изменения тона и цвета берега и неба, отраженных в воде.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Тема 5. Живописный этюд глади воды и берега. Передать плоскость воды и цветовые отношения изображаемого через передний план, используя законы линейной и воздушной перспективы.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 6. Изображение улиц родного города в смешанной технике. Творческий подход в выборе приемов и средств композиции. Выразительность линейного рисунка. Цельность колористического решения. Подробная детализация переднего плана.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 7. Композиция на тему «Моя улица»

Оформление экспозиции и обсуждение творческих работ.

На основе полученных знаний выполнить композицию улицы, передав состояние.

Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов.

Четвертый год обучения

Тема 1. Зарисовки городских мотивов. Посещение городского музея.

Выполнить быстрые зарисовки в ходе экскурсий по городу, по местам предполагаемых занятий на пленэре. Познакомиться с характерными для города историческими памятниками архитектуры, с экспозицией городского музея. Научиться цельному восприятию конструкций памятников. Выразительность ритмов. Грамотное построение с перспективным сокращением.

Материал. Карандаш, гелиевая ручка, маркер, акварель, соус.

Тема 2. Этюд панорамный. Решение композиционного центра. Грамотное построение пространства. Плановость. Закрепление навыков работы различными художественными материалами, а также законов воздушной перспективы. Влияние воздушной перспективы на изображение переднего и дальнего планов.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 3. Этюды и рисунки памятных мест, архитектурных мотивов. Передать цветовое решение архитектурных деталей. 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.

Тема 4. Рисунок деревьев на фоне деревянной постройки.

Особенности изображения деревянной постройки, его связь с живым деревом. Закрепление технических приемов работы с различными материалами.

Материал. Карандаш, акварель, уголь, сангина.

Тема 5. Этюд архитектурного сооружения.

Передать большие цветовые отношения архитектурного памятника, добиться цельности в изображении.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Тема 6. Этюд городского пейзажа.

Этюды городского пейзажа по выбору учащегося (с человеческими фигурами, архитектурным памятником), для игровой композиции. Обобщить знания и навыки приобретенные на занятиях по пленэру, выполнить эскиз композиции.

Материал. Карандаш, акварель, пастель.

Тема 7. Композиция на тему «Город»

Оформление экспозиции и обсуждение творческих работ. На основе полученных знаний выполнить композицию городского пейзажа, передав состояние. Изменение цвета в зависимости от расстояния. Совершенствование методов работы с акварелью и другими материалами.

Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов.

Пятый год обучения

Тема 1. Серия краткосрочных этюдов различных состояний природы. наброски характерных мотивов (с натуры, по памяти и по представлению). Определение больших тоновых отношений в близких по характеру пейзажах в различное время дня, при разном освещении и атмосферном состоянии (акварель впоследствии по усмотрению преподавателя можно варьировать с темперой или маслом, с объяснением специфических особенностей этих материалов).

Материал. Карандаш, акварель, гуашь.

Тема 2. Этюд по памяти мотива ранее написанного с натуры. Быстро выполненные эскизы и наброски в цвете наиболее запомнившихся мотивов окружающей среды.

В этом задании основной целью является развитие внимания, наблюдательности и зрительной памяти в условиях пленэра.

Совершенствуются приемы выполнения набросков и эскизов различными материалами. Учащиеся должны здесь развивать навыки изображения по памяти состояний природы, наблюдаемых ранее.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, маркеры.

Тема 3. Серия этюдов с натуры в условиях быстро меняющихся состояний в природе в одном и том же мотиве.

Задание выполняется в разных условиях: при облачной, ветреной погоде, в раннее утро, при закате солнца и даже, по возможности, в сумерки.

Многие из перечисленных заданий этой темы могут выполняться, как домашняя, самостоятельная работа (дополнительно к групповым занятиям с преподавателем).

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 4. Краткосрочные этюды несложных мотивов пейзажа (земля, лес и небо; берег, вода и небо и т.п.) при различном освещении (гризайль).

Изучение значения цветовых рефлексов для передачи характерных цветотональных изменений в пейзаже, связанных со временем года, временем суток, с определенными погодными условиями. Приобретение навыков быстрой фиксации живописными средствами ощущения «окрашенности» световоздушной среды.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, гуашь.

Тема 5. Краткосрочные этюды одного и того же при различном цветовом состоянии световоздушной среды в природе.

Для этого необходимо выбирать мотивы с большим пространством и ясными планами (луг, поле, лес вдаль и т. п.). Учитываются в работах пропорциональные отношения главных частей мотива.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, тушь.

Тема 6. Композиция на тему «Пейзаж – панорама»

Оформление экспозиции и обсуждение творческих работ.

Использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения. Основные цели изучения этого жанра – дальнейшее развитие у учащихся живописного видения природы на пленэре. Изучение изменений локального цвета в световоздушной среде. Закрепление практических навыков линейно-конструктивного рисунка индустриальных сооружений в работе с натуры.

Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов.

Шестой год обучения

Тема 1. Эюды – набросок одетой фигуры на открытом воздухе. Работа над методами и приемами передачи движения человека средствами рисунка и живописи. Изучение влияния окружающей природной среды, естественного освещения на фигуру человека на открытом воздухе. Выполнение 2 – 3 – х более длительных эюдов одетой фигуры человека на открытом воздухе с предварительными цветовыми набросками. Учащиеся могут писать эюды, позируя друг другу. Условия самые разные: в лесу, у воды, на поле, на улице города, в деревне. Задача – скомпоновать фигуру с учетом величины формата. Передать основные пропорции фигуры в определенном ракурсе или в движении, определить тонально-цветовые отношения частей одежды, учесть влияние окружающей световоздушной среды, цветовых рефлексов и освещения на одежду, открытые участки тела изображаемого.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, гуашь.

Тема 2. Эюды головы, торса и фигуры в пленэре. Зарисовки отдельных фигур людей разного пола и возраста. Связь со станковой композицией. Совершенствование технических приемов работы с различными материалами. Передача характерных особенностей.

Материал. Карандаш, акварель, гуашь.

Тема 3. Быстрые тематические эюды и наброски движущихся не позирующих фигур. Прежде, чем начать выполнять эюды движущихся фигур людей в цвете, полезно сделать несколько краткосрочных набросков и зарисовок графическими материалами (мягкий графитный карандаш). Это развивает наблюдательность и точность характеристики изображаемых людей. Объектами для изображения нескольких фигур в их композиционной и сюжетно-смысловой взаимосвязи могут быть городские сценки на автобусных остановках, на рынке, у ларьков и газетных киосков, на стройке, на совхозном поле или ферме, на пришкольном участке, в парках культуры и отдыха.

Важными требованиями в задании являются верная передача характерных движений людей, пропорциональных соотношений фигур, цветотональных особенностей с учетом конкретного естественного освещения и погодных условий.

Материал. Карандаш, акварель, гуашь.

Тема 4. Выполнение 2 – 3 – х более длительных эюдов одетой фигуры человека на открытом воздухе с предварительными цветовыми набросками.

Учащиеся могут писать эюды, позируя друг другу. Условия самые разные: в лесу, у воды, на поле, на улице города, в деревне. Передать основные пропорции фигуры в определенном ракурсе или в движении, определить тонально-цветовые отношения частей одежды, учесть влияние окружающей световоздушной среды, цветовых рефлексов и освещения на одежду, открытые участки тела изображаемого.

Если предоставляется возможность, полезно написать эюды фигуры человека в одежде, соответствующей его профессии или сделать серию небольших зарисовок.

Материал. Карандаш, акварель, соус, уголь, сангина.

Тема 5. Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра. Совершенствование методов работы с акварелью и другими материалами. Умение работать с подготовительным материалом. Многофигурная сюжетная композиция «Мой край», «Мой город» и т.п.

Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

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

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

4. Формы и методы контроля, система оценок

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). *Промежуточная аттестация* проводится в форме просмотров учебных работ учащихся в конце пленэра с выставлением оценок. Просмотры проводятся за счет аудиторного времени.

Критерии оценок

Оценка **5 («отлично»)** предполагает:

- грамотную компоновку в листе;
- точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с цветом);
- соблюдение правильной последовательности ведения работы;
- свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета;
- свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной среды;
- грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве;
- грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;
- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;
- самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.

Оценка **4 («хорошо»)** предполагает:

- небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке;
- неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно исправлять ошибки при указании на них;
- незначительные недочеты в тональном и цветовом решении;
- недостаточная моделировка объемной формы;
- незначительные ошибки в передаче пространственных планов.

Оценка **3 («удовлетворительно»)** предполагает:

- существенные ошибки, допущенные при компоновке;
- грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка;

- грубые ошибки в тональных отношениях;
- серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении;
- небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершения;
- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

5. Методическое обеспечение учебного процесса

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как рекомендательные. Педагог должен исходить из конкретных условий работы с натуры. В ходе планирования учебных задач обязательным моментом является четкое определение целей задания. Педагог в словесной форме объясняет детям, как достичь данной цели. Предлагается следующая схема этапов выполнения заданий:

1. Анализ решения подобных тем и сюжетов в произведениях художников-классиков и в работах учащихся (из методического фонда).
2. Выбор точки зрения.
3. Выбор формата изображения.
4. Определение пропорций, движения и характера пространственных планов.
5. Проработка деталей композиционного центра.
6. Передача больших тоновых и цветовых отношений.
7. Обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени с учетом воздушной перспективы.
8. Подчинение всех частей изображения целому.

Преподавателю рекомендуется как можно чаще проводить «мастер-классы» для учащихся. Для успешного изучения нового учебного материала желательно в конце занятий проводить обсуждение успехов и неудач в группе.

Средства обучения

- **материальные:** индивидуальные художественные принадлежности, натюрмортный фонд;
- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, иллюстрации;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

5. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по пленэру следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения пленэрной живописи:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
4. Варианты тонально-композиционных эскизов.
5. Варианты цветотональных эскизов.
6. Выполнение работы на формате в материале.

Во время занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, фронтальная и индивидуальная работа. Итогом служит композиционный эскиз каждого года обучения. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Самостоятельная 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 Детской художественной школы.

Дидактические материалы

Для успешного результата в освоении программы по пленэру 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.

6. Список литературы

Методическая литература

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. - М., 1981
2. Волков Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985
3. Кузин В.С. наброски и зарисовки.- М.,1981
4. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. – М.Просвещение, 1992
5. Маслов Н.Я. Пленэр. – М.: Просвещение, 1984
6. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - М: Просвещение, 1973
7. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. - М., 1981
8. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. – М.: Академический Проект, 2012
9. Барщ А.О. наброски и зарисовки. - М.: Искусство, 1970.
10. Игнатъев С.Е. наброски акварелью. // Юный художник: № 8, 1981
11. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
12. Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение, 1986

Учебная литература

1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008
2. Луковенко Б.А. Рисунок пером. – М.: Просвещение, 2000
3. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, - 1998
5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
6. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. - М: Просвещение, 1980

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Тулуна «Детская художественная школа»

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

Срок обучения 5 (6) лет

**предметная область
В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ**

**программа по учебному предмету
В.01. ЛЕПКА**

СОДЕРЖАНИЕ

программы учебного предмета

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

1. Пояснительная записка

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

Программа вариативной части учебного предмета «Лепка» разработана МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» самостоятельно на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

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

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

Программа вариативной части акцентирует внимание учащихся на связи скульптуры и керамики, как двух видов пластического искусства.

Особенностью данной программы является в создание учащимися полезных и необходимых в быту предметов, что активизирует индивидуальную творческую деятельность учащихся.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Весь процесс обучения построен по принципу перехода от простой формы к более сложной. Этапность программы строится на возрастающем от задания к заданию уровне самостоятельности учащихся в выполнении творческих учебных работ и стилистике авторских решений.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Лепка» реализуется при 5 (6)-летнем сроке обучения в 1-4 классах.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Лепка» при 5 (6)-летнем сроке обучения составляет 396 часов, из них 198 часов – аудиторная работа, 198 часов – самостоятельная работа.

Объём учебного времени при 5 (6)-летнем обучении

Вид учебной работы	Годы обучения								Всего часов
	1-й класс		2-й класс		3-й класс		4-й класс		
Полугодия	1	2	1	2	1	2	1	2	
Аудиторные занятия	32	34	32	34	16	17	16	1	198
								7	
Самостоятельная работа	32	34	32	34	16	17	16	1	198
								7	
Максимальная учебная нагрузка	64	68	64	68	32	34	32	3	396
								4	
Вид промежуточной аттестации по полугодиям		зачет		зачет		зачет		зачет	

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Лепка» необходимо осуществлять в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

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

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Недельная нагрузка в часах

аудиторные занятия:

1-2 классы – 2 часа;

3-4 классы – 1 час;

4-6 классы – 2 часа в неделю;

самостоятельная работа:

1-2 классы – 2 часа;

3-4 классы – 1 час;

4-6 классы – 2 часа в неделю.

Цели учебного предмета

Целями учебного предмета «Лепка» являются:

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

- Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства.
- Формирование у детей комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества.

Задачи учебного предмета

- Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина.
 - Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов.
 - Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».
 - Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.
 - Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.
 - Формирование умения работать с натуры и по памяти.
- Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и росписи.
- Формирование конструктивного и пластического способов лепки.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

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

Мастерская для занятий лепкой оснащена удобной мебелью (столы и стулья), подиумами, натюрмортными столиками, компьютером, гончарный круг. В наличии 2 муфельных печи для обжига изделий.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Содержание программы включает следующие разделы:

- материалы и инструменты;
- полубъемные изображения;
- работа с жгутами;
- моделирование из пласта;
- народные промыслы;
- создание гипсовых форм;
- объемные изображения.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Макс.уч. нагрузка	Самост. работа	Аудитор занятия
1 класс					
1 раздел «Материаловедение»					
1.1	Вводный урок. Основы материаловедения по лепке.	Урок	8	4	4
1.2	Лепка геометрических форм: куб, шар, цилиндр, конус.	Урок	8	4	4
1.3	Освоение пластического способа изготовления овощей и фруктов.	Урок	8	4	4
1.4	Сосуд из пласта «Ежик» с наклепами.	Урок	8	4	4
2 раздел «Знакомство с народным искусством»					
2.1	Русское изразцовое искусство. Лепка изразца.	Урок	8	4	4
2.2	Декорирование изразца.	Урок	8	4	4
2.3	Беседа о народной игрушке и ее изготовления.	Урок	8	4	4
2.4	Роспись народной игрушки.	Урок	8	4	4
			64	32	32
3 раздел «Работа со жгутами»					
3.1	«Елка» из жгутов с круговым обзором.	Урок	8	4	4
3.2	Освоение спирально-кольцевого способа лепки греческого сосуда «Античная ваза».	Урок	8	4	4
3.3	Выполнить роспись греческой посуды в краснофигурном и чернофигурном стиле.	Урок	8	4	4
3.4	«Декоративная доска под горячее» с рельефным орнаментом из жгутов.	Урок	8	4	4
4 раздел «Тематическая композиция, подводный мир»					
4.1	Выполнения главного символа праздника Пасхи, «Пасхальное яйцо» с подставкой.	Урок	8	4	4
4.2	Создание кашпо, формования с помощью рельефов. Композиция «Морское дно» (коллективная работа).	Урок	8	4	4
4.3	Кармашек из пластов «Рыбка».	Урок	8	4	4
4.4	Тематическое Панно «Подводный мир» с подвесками (коллективная работа).	Урок	12	6	6
			68	34	34
2-й класс, 1 раздел «Моделирование из пласта»					
1.1	Вазы различной формы из пласта с оттиском листа лопуха	Урок	8	4	4
1.2	Превращения конуса (мышка, собака и т. д.)	Урок	8	4	4

1.3	Ваза из пласта в образе русской красавицы или богатыря.	Урок	8	4	4
1.4	Тематическое панно из пластов с подвесками «Кот на крыше».	Урок	8	4	4
2 раздел «Тематическая композиция, братья наши меньшие»					
2.1	Лепка кратковременных этюдов домашних животных по памяти и наблюдению.	Урок	8	4	4
2.2	Выполнение декоративно переработанного, стилизованного домашнего животного.	Урок	8	4	4
2.3	Роспись обожженного на утиль изделия глазуриями, и изделия в кожетвердом состоянии ангобами.	Урок	8	4	4
2.4	Выполнение тематической композиции: «Кто под елочкой скакал?» изготовление елки из пластов с круговым обзором.	Урок	8	4	4
			64	32	32
3 раздел «Полуобъемные изображения»					
3.1	Знакомство с выполнением невысокого рельефного изображения. Импровизация на тему «Натюрморт».	Урок	12	6	6
3.2	Рамка для фотографии. Закрепление умения набирать полуобъемную массу изображения.	Урок	8	4	4
3.3	Лепка простого орнамента «Цветок лотоса» с гипсовой модели.	Урок	8	4	4
3.4	Создание сложной формы предмета. Блюдо «Рыбка», «Бабочка», «Лист» с последующим декорированием.	Урок	8	4	4
4 раздел «Работа со жгутами»					
4.1	Изготовление декоративной тарелки или стаканчика из жгутов.	Урок	8	4	4
4.2	Подсвечник «Деревенька», «Храмы» из жгутов.	Урок	8	4	4
4.3	Светильник-черепашка.	Урок	8	4	4
4.4	Подсвечник из жгутов с добавлением пласта «Дракон», «Жираф».	Урок	8	4	4
			68	34	34
3 класс					
1 раздел «Моделирование из пласта»					
1.1	Фигурка «Кот» или «Заяц» из пласта.	Урок	4	2	2
1.2	Прямоугольная, треугольная шкатулка.	Урок	8	4	4
1.3	Сосуд «Рыба» из одного пласта.	Урок	4	2	2

2 раздел «Тематическая композиция, крылья»					
2.1	Лепка с натуры чучела птиц.	Урок	8	4	4
2.2	«Вороны» из фактурных пластов.	Урок	4	2	2
2.3	Превращения конуса в фигурку «Ангелочек»	Урок	4	2	2
			64	32	32
3 раздел «Полуобъемные изображения»					
3.1	Этюд с натуры висящей драпировки, набирая полуобъемную массу изображения.	Урок	8	4	4
3.2	Создание композиции керамического панно «Русская народная сказка» используя рельефное изображения объемных образов.	Урок	4	2	2
3.3	Создание кашпо композиция «Египтяне», формования с помощью рельефов (коллективная работа).	Урок	4	2	2
4 раздел «Объемные формы»					
4.1	Лепка из пустотелой формы (яйца, шара): Совы, Поросенка, Слоника, Лягушки, Курочки, Медведя, Котика и т.д.	Урок	4	2	2
4.2	Лепка копилки в традиционных образах.	Урок	4	2	2
4.3	Декоративная кружка с круговым обзором.	Урок	4	2	2
4.4	Итоговая композиция на тему «Шахматное Королевство».	Урок	6	3	3
			68	34	34
4 класс, 1 раздел «Моделирование из пласта»					
1.1	Декоративные вазы-цилиндры свернутые из пласта.	Урок	4	2	2
1.2	«Жираф» из пласта	Урок	4	2	2
1.3	«Слон с корзиной» из пласта и жгутов.	Урок	4	2	2
1.4	«Лягушка» шкатулка свернутые из пласта.	Урок	4	2	2
2 раздел «Тематическая композиция, человек»					
2.1	Лепка этюда фигуры сидящего человека с натуры.	Урок	8	4	4
2.2	Стилизованная фигура человека с помощью глиняных пластов.	Урок	4	2	2
2.3	Творческий этюд «Портрет моего друга» или "Литературный герой", «Автопортрет».	Урок	4	2	2
			32	16	16
3 раздел «Моделирование из пласта»					
3.1	Грот для аквариума	Урок	4	2	2

3.2	«Светильник – домик» из пластов	Урок	8	4	4
3.3	«Новогодний сувенир»	Урок	4	2	2
4 раздел «Итоговая композиция»					
4.1	Итоговая композиция на тему «ваза-слон», «ваза-рыба», «ваза-дерево»	Урок	8	4	4
4.2	Завершающий технологический этап сушка, обжиг, глазурирование.	Урок	10	5	5
			34	17	17
6 класс, 1 раздел «Полуобъемные изображения»					
1.1	Горельеф «Насекомые», «Пресмыкающиеся и земноводные» ажурная лепка	Урок	4	2	2
1.2	Создание композиции керамического настенного панно «Город».	Урок	8	4	4
1.3	Браслет «Дракон»	Урок	4	2	2
2 раздел «Народные промыслы»					
2.1	Создание аромамедальона (аромакулона).	Урок	4	2	2
2.2	Создание детской народной игрушки-свистульки.	Урок	4	2	2
2.3	Изучение приемов работы на гончарном круге.	Урок	8	4	4
			32	16	16
3 раздел «Создание гипсовых форм»					
3.1	Изготовления слепка «оригинала» «Маски»	Урок	4	2	2
3.2	Создание гипсовой формы «негатива» «Маски»	Урок	4	2	2
3.3	Формовка «Маски» пластическим способом в гипсовую форму	Урок	4	2	2
3.4	Литье в гипсовую форму «Маски»	Урок	4	2	2
4 раздел «Итоговая композиция»					
4.1	Итоговая композиция на свободную тему.	Урок	8	4	4
4.2	Завершающий технологический этап сушка, обжиг, глазурирование.	Урок	10	5	5
			34	17	17

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Первый класс

1. Раздел «Материаловедение»

1.1. Тема: Основы материаловедения по лепке.

Рассказ о пластических видах искусства – скульптуре и керамике – с использованием иллюстративного материала.

Рассказ о скульптуре, ее видах, жанрах, материалах, инструментах об оборудовании и порядке работы в мастерской.

Краткий исторический обзор развития искусства керамики от Античной керамики, керамике Египта и Древнего востока, Китая, Западно-европейской керамике а также образцов народного искусства и современных художественных промыслов.

Понятие об археологической керамике и значении археологических раскопок в изучении истории и культуры русского народа. Развитие керамического искусства в эпоху Киевской Руси (X-XI веков). Возрождение керамических центров после татаро-монгольского нашествия. Чернолощенная и поливная керамика XVII-XVIII веков. Керамика Гжели, майолика, изразцы, их значение в архитектуре. Керамическая промышленность в России.

Основы материаловедения по керамике. Глина, ее особенности. Первичное практическое знакомство с глиной и ее подготовка к работе.

Аудиторные занятия: Знакомство учащихся с мастерской и с новым материалом, а учителя с группой.

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

1.2. Тема: Лепка геометрических форм: куб, шар, цилиндр, конус.

Освоение конструктивного способа лепки керамических изделий и составление из них простейших керамических форм «Город». (коллективная работа) С самого начала необходимо привыкать лепить форму руками. Лепка руками способствует развитию необходимого скульптурного осязания и помогает выработке правильных приемов. Задание целесообразнее всего начинать с лепки простых геометрических тел, обладающих идеально выраженной формой: куба, цилиндра, шара, конуса. Кроме того, лепка этих геометрических тел поможет в дальнейшем правильно понять гораздо более сложные, естественные формы. Предлагаемые начальные упражнения полезно выполнять в размерах меньше натуры, чтобы с самого начала приучиться определять «на глаз» и верно передавать пропорции. Так как все предметы состоят из геометрических форм, предлагается следующее задание, конструктивным способом из шара, цилиндра и усеченного конуса соединить в творческую композицию «Город». Конструктивный способ – это способ лепки керамических изделий, применяется при конструировании усложненных объемных работ, из отдельных частей, которые соединяют между собой, шликером.

Самостоятельная работа: выполнение набросков и зарисовок.

Аудиторные занятия: Знакомство с элементарными понятиями «фигура», «тело», «плоскость», «объем».

Размер изделия: Геометрические тела до 10 см.

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

1.3. Тема: Освоение пластического способа изготовления овощей и фруктов.

Объекты: различные овощи, фрукты, близкие по форме геометрическим телам (яблоко, гранат, перец и т. д.). Пластический способ лепки работ из целого куска глины путем вытягивания из нее недостающих элементов. Он может быть использован на первых занятиях по керамике при ознакомлении со свойствами и пластическими возможностями глины. Цель задания – обучить детей работе профессиональными скульптурными приемами (разминать материал и лепить объем пальцами из целого куска, не допуская механического подхода к выполнению задания, то есть раскатывания шариков, конусов и отдельных деталей)

Слепив объект, используя струну, разрежьте его горизонтально пополам, выберите сердцевину, затем соедините половинки. И дополните деталями.

Самостоятельная работа: выполнение набросков и зарисовок

Аудиторные занятия: Отработать навыки пластического способа работы, передать природную форму, характер.

Размер изделия: 10 см.

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

1.4. Тема: Сосуд из пласта «Ежик» с налепами.

Для работы необходимо раскатать глиняный ком в пласт. Полученный мягкий пласт сворачивается в цилиндр, создавая силуэт ежика, и крепится на заранее раскатанный пласт дно. Дорабатывается деталями глазами, иголками.

Самостоятельная работа: выполнение набросков и зарисовок

Аудиторные занятия: Продолжение осваивания конструктивного способа лепки из мягких пластов глины. Научить моделировать форму, придавать выразительный, круговой обзор.

Размер изделия: 10 см.

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

2. Раздел «Знакомство с народным искусством»

2.1 Тема: Русское изразцовое искусство. Лепка изразца.

Изразцы – произошло оно от слова «образец», т.е. «образить» - придать красивый вид. Изразцы, одна из замечательных отраслей прикладного искусства, применяемая для облицовки стен. Применение изразцов в архитектуре. При разработке эскиза изразца надо учитывать правила орнаментальной композиции, используя материал предыдущих уроков. Необходимо обратить серьезное внимание на творческое отношение учащихся к заданию, на создание авторских, индивидуальных работ. После разработки эскиза учащиеся переходят к работе в материале. Так как изразцы учащиеся будут делать в единственном варианте, то формы не нужно. Необходимо сделать только глиняную модель.

Лепку глиняной модели нужно начинать с плитуса, или основания. Форма его может быть разная: учебная модель делается квадратной, размер 15 x15. Верхняя поверхность тщательно выравнивается. На выровненную поверхность плитуса наносится контурный рисунок рельефа. Для изготовления рельефа используется лепка пластины путем наложения формы на основу или путем выбирания глины с основной формы. Сушить изделие нужно очень медленно и равномерно, между газет под небольшим прессом, который соответствует размерам изделия.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: Знакомство с удивительным по красоте народным искусством изразца, с разной техникой его выполнения. Закрепление опыта предыдущих занятий.

Размер изделия: 15 x 15 см.

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

2.2 Тема: Декорирование изразца

Когда работа высохнет и обожжется, учащиеся приступают к практической работе к глазурованию. Мягкими кисточками разной толщины дети наносят густые пятна глазури на пластину.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: Знакомство и овладение с основными способами декорирования керамических изделий керамическими красками.

Размер изделия: 15 x 15 см.

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

2.3 Тема: Беседа о народной игрушке и ее изготовления

Беседа о художественных особенностях и технологии изготовления дымковской, филимоновской, каргопольской игрушки. Создание композиции на сказочную тему по мотивам народной игрушки.

На занятиях необходимо использовать иллюстрации, слайды, видеофильмы, изделия народных мастеров и лучшие работы учащихся.

Следующий этап этого задания: копирование образцов. Особенно необходимо обратить внимание учащихся на различия, которые существуют между филимоновской, дымковской и каргопольской игрушкой. Педагог показывает поэтапно весь процесс превращения бесформенного комка глины в конкретное изделие. Лучше всего начинать с более легких заданий. Например, лошадки, затем барышни и индюка.

Следующий этап - создание композиции на сказочную, фольклорную или русско-бытовую тему и сочинение рассказов по композиции. Это задание может быть как

индивидуальным, так и групповым, что очень нравится детям.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: Познакомить с народной игрушкой. Изучить технологию изготовления дымковской, филимоновской, каргопольской игрушки, соблюдая пропорции. Создание творческой работы на сказочную тему.

Размер изделия: 15 см.

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

2.4 Тема: Роспись народной игрушки

Дать первые понятия об орнаменте. Роспись сделанной игрушки следует начинать с эскизов, дети самостоятельно составляют узор для росписи игрушек. После обжига игрушки обязательно грунтуют, для этого можно использовать водоэмульсионную краску. После высыхания игрушки расписывают темперой или акриловыми красителями.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: Знакомство с элементами росписи. Роспись ранее слепленных игрушек на основе полученных знаний по своему эскизу. Обучить пользоваться в росписи ограниченной цветовой гаммой. Показать связь орнамента и формы.

Размер изделия: 15 см.

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

3. Раздел «Работа с жгутами»

3.1 Тема: «Елка» из жгутов с круговым обзором.

Открытая конусная форма, изделия из жгутов. В предыдущих заданиях полосы соединялись плотно, формируя стенки. Здесь же они лишь прикасаются в некоторых точках.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: Знакомство навыкам открытой лепки из жгута.

Размер изделия: 15-20 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

3.2 Тема: Освоение спирально-кольцевого способа лепки греческого сосуда «Античная ваза».

Лепка греческих мелких бытовых предметов спирально - кольцевым способ или техника изготовления сосудов из жгутов. Она была известна еще в каменном веке, но и в настоящее время пользуется большой популярностью. Спиральный способ применяется, главным образом, при изготовлении различных сосудов, особенно крупных, а также для фонтанов и напольных ваз. Используя технику наклепных жгутов, ученики начинают лепить античный сосуд с горлышка. Для наращивания стенок необходимо раскатать несколько жгутов, можно разной длины, но непременно одинаковой толщины. Край уложенного и примазанного жгута срезают и прикрепляют к нему новый. Таким образом, виток за витком наращивают стенки предполагаемого сосуда. Для расширения тулова сосуда жгуты выкладываются по внешней поверхности стенки, а для уменьшения – по внутренней. Стенки сосуда разглаживаются пальцами и стеклом. Вылепленный подобным образом сосуд декорируется наклепными элементами.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: знакомство с историей керамики Греции. Выполнение копий вазы из жгутов. Работая с круглой формой, соблюдая характерные особенности форм, деталей, объема античных ваз.

Размер изделия: до 20 см.

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

3.3 Тема: Выполнить роспись греческой посуды в краснофигурном и чернофигурном стиле.

Копии античных ваз учащиеся расписывают при помощи мягких кистей разной толщины, дети наносят густые пятна ангоба на поверхность вазы. При выборе стиля росписи уточняются по масштабам и расположению декоративные полосы орнаментов и сюжетов. Гармоничность распределения крупных силуэтов и мелких деталей росписи.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: выполнение росписи, в краснофигурном и чернофигурном стиле, особое внимание уделяется круговому обзору и умению декорировать изделие.

Размер изделия: до 20 см.

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

3.4 Тема: «Декоративная доска под горячее» с рельефным орнаментом из жгутов.

После выполнения заданий, связанных с использованием объемных предметов, которые нужно было лепить и рассматривать со всех сторон как круглую скульптуру, установленную на горизонтальной плоскости, можно перейти к упражнениям по лепке предметов на вертикальной плоскости в виде рельефа, то есть скульптурного изображения, связанного с фоном и рассчитанного на восприятие с одной стороны.

Обычно рельеф разделяют на два основных вида: низкий рельеф – барельеф и высокий рельеф – горельеф. Высотой рельефа называют расстояние между фоном и наиболее выпуклыми частями изображения. Существует еще одна разновидность рельефа – контррельеф, например, египетская канавка.

Рельефное изображение как бы проецируется на плоскости, подобно живописи и рисунку. В то же время при упрощении формы для него характерно сохранение зрительного впечатления объемности изображения. Очень часто рельеф применяется в архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, керамике.

Чтобы соединить скульптуру и керамику в одном задании, можно предложить учащимся выполнить на глиняном пласте рельеф с растительной композицией. Способ лепки более сложный и требует некоторого опыта владения основными навыками работы с глиной. Тем не менее, освоение технологии лепки способом раскатки глиняного пласта дает возможность создания интересной декоративной композиции, способствующей формированию объемно-пространственного мышления, что в свою очередь влияет на развитие творческих способностей учащихся. Этот способ также называют текстильной керамикой. В работе используют большое количество инструментов и подсобных материалов: скалки, резак, ткань, губки, стеки, шаблоны.

Начинают лепку изделия с раскатки глиняного пласта. На ткань кладется слой глины, с двух сторон размещают направляющие рейки, по которым и раскатывается скалкой глиняный пласт от середины к краям во всех направлениях. Форма «Декоративной доски под горячее» может быть круглой, овальной, прямоугольной, произвольной и т. д.

Приступая к работе над рельефом, следует внимательно отнестись к компоновке на пласте. Затем на выровненную поверхность наносится контурный рельефный рисунок при помощи стека. После того как контурный рельеф выложен на него укладываются равномерно раскатанные жгуты. Сушить изделие нужно очень медленно и равномерно, между газет под небольшим прессом, который соответствует размерам изделия. После сушки изделие обжигается.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: Знакомство с рельефом. Формирования объемно-пространственного мышления, развитие творческих способностей учащихся.

Размер изделия: 15 x 20 см.

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

4 Раздел «Тематическая композиция, подводный мир»

4.1. Тема: Выполнения главного символа праздника Пасхи, «Пасхальное яйцо» с подставкой.

Пластический способ лепки изделия из целого куска глины. Путем разминания материала и лепки объема пальцами из целого куска, не допуская механического подхода к выполнению задания, то есть раскатывания шариков. Слепив объект, используя струну, разрежьте его горизонтально пополам, выберите сердцевину, затем соедините половинки (обязательно оставить небольшое отверстие). Украсите яйца налепным орнаментом (рельефом). Завершающий этап - лепится подставка для яйца.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: Отработать навыки скульптурного метода работы и составления орнамента жгутиками и шариками, вкатываемого в форму.

Размер изделия: 10 см.

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

4.2. Тема: Создание кашпо, формования с помощью рельефов. Композиция «Морское дно» (коллективная работа).

Работа состоит из двух этапов. Первый этап - индивидуальная работа, лепка пласта с рельефным изображением морских звезд, ракушек и т. д. Второй этап - все полученные пласти с рельефами закладываются педагогом в одну форму (кашпо) и соединяются глиной.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: выполнение рельефов в общем стилистическом ключе, объединить их в одной форме, при ручном формовании изделий.

Размер изделия: 30 см.

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

4.3. Тема: Кармашек из пластов «Рыбка»

Эта работа, помимо декоративного, имеет и практическое применение. Кармашки можно использовать в ванной для зубных щеток, в прихожей для ключей. Раскатайте пласт глины с отпечатанной на ней текстильной фактурой и выполните выкройку кармашка и соедините по швам. Чтобы кармашек сохранил форму, заполните его скомканными газетами, которые нужно убрать, как только глина подсохнет, и будет держаться самостоятельно. Придумайте декор кармашка. Сверху не забудьте проткнуть четыре отверстия для подвешивания кармашка. Не трогайте и не переносите кармашек до полного его высыхания.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: продолжение освоения способа лепки путем раскатки глиняного пласта и конструированием изделия с декорированием и проработкой. При выполнении кармашка необходимо помнить про практическое применение.

Размер изделия: 20 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

4.4. Тема: Тематическое Панно «Подводный мир» с подвесками (коллективная работа).

Лепка обитателей подводного мира: анализ многообразия форм обитателей подводного мира. Для создания панно помимо керамики нам понадобится деревянная рамка для картин и пеньковая веревка. Панно будет выглядеть примерно так: различные морские обитатели – несколько рыбок, морской конек, осьминожка, морская звезда – подвешивается внутри рамы на пеньковых веревках, укрепленных с двух сторон. Количество персонажей и их величина зависит от размеров рамки и количество учащихся задействованных в этой работе. Начните с художественного конструирования; подбора вид и технику исполнения, для начала приготовьте глиняный пласт, соответствующего размера, выкройте морского обитателя и накатайте на него фактуру. Сделайте четыре отверстия, чтобы закрепить в рамке. Соберите панно.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: разработка и выполнение декоративного рельефа в общем стилистическом ключе, и объединение в одном декоративном панно.

Размер изделия: рельефа 15 см. панно 50 x 60 см

Объем аудиторного занятия: 6 часа.

2 класс

1 Раздел «Моделирование из пласта»

1.1. Тема: Вазы различной формы из пласта с оттиском листа лопуха

Для работы необходимо раскатать глиняный ком в пласт. Затем выберите большой листок лопуха накатайте на влажную глину и прокатите скалкой. Стенки вазы соедините не встык, а внахлест, полностью используя рисунок листа и крепите на заранее раскатанный пласт дно.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: упражнение на оттиски различных природных материалов на раскатанный глиняный пласт. Знакомство с конструированием сосуда из мягких пластов глины.

Размер изделия: 20 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

1.2. Тема: Превращения конуса (мышка, собака и т. д.)

Для работы необходимо, раскатать два глиняных кома в пласт. Сделать основу фигуры – конус из пласта, и поменьше голову, соединить, доработать посредством налепов, добиться выразительности через характер образа.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: закрепить навык конструктивного способа изготовления изделий из мягких пластов глины. Обучить основным навыкам доработки, посредством налепов масс.

Размер изделия: 15 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

1.3. Тема: Ваза из пласта в образе русской красавицы или богатыря.

Для работы необходимо, раскатать глиняный ком в пласт. Полученный мягкий пласт сворачивается в цилиндр, крепится на заранее раскатанный пласт дно. Контррельефом передается пластика человека, обобщенными средствами. Особое внимание уделяется выразительности силуэта, целостности и круговому обзору.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: Продолжение освоения конструктивного способа изготовления сосуда из мягких пластов глины. Строение и пропорции фигуры человека, его пластики, выразительности и передать все это простыми обобщенными средствами.

Размер изделия: 20 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

1.4. Тема: Тематическое панно из пластов с подвесками «Кот на крыше».

Дальнейшее формирование понятия о декоративности, выразительности образа. Раскатайте глиняный пласт и выполните выкройку всех элементов рельефной композиции и разместите на основу. Чтобы выкройки из глиняного пласта сохранили форму, подприте их скомканными газетами, которые нужно убрать, как только глина подсохнет, и будет держаться самостоятельно. Придумайте декор который дополнит вашу идею. Не забудьте проткнуть отверстия для декоративных подвесок. Не трогайте и не переносите изделия до полного его высыхания.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: продолжение освоения способа лепки путем раскатки глиняного пласта и конструирования рельефа с декорированием и проработкой.

Размер изделия: 15 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

2 Раздел «Тематическая композиция, братья наши меньшие»

2.1. Тема: Лепка кратковременных этюдов домашних животных по памяти и наблюдению

Беседа о многообразии форм, о пропорциях и о пластичности животных, о назначении и эстетике изделий малой пластики, о специфических особенностях керамической скульптуры малых форм. Этому заданию предшествуют наброски с различных точек зрения. Наброски выполняются в момент характерных движений животных с передачей их пропорций и выявлением отличительных особенностей. Далее происходит выполнение работы по наиболее удачному варианту в материале, способам вытягивания деталей из целого куска глины, а также способам вдавливания и удаления лишнего.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: Обучение детей работе профессиональным скульптурным методам путем вдавливания и вытягивания формы из куска, умению наблюдать, анализировать при постоянном сравнении с натурой. Построение живой подвижной натуры, по свободному выбору, передача ее характерных особенностей, изучение строения животного, его пластической анатомии.

Размер изделия: 15 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

2.2. Тема: Выполнение декоративно переработанного, стилизованного домашнего животного.

Переработать реальные формы животного мира в декоративные. Приемы декоративной лепке из кома, необходимо следить за тем, чтобы слои глины были уплотнены, без пустот, так как воздух, оставшийся в них, при обжиге разрушит скульптуру. Лучше обжигать скульптуры полые внутри, с более или менее тонкими стенами, для этого детям необходимо точно усвоить технические моменты, используемые керамистами. Для передачи шерсти или перьев необходимо использовать стеки различной модификации.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: научить перевоплощать реальные формы в декоративные. Применять декоративную технику лепки.

Размер изделия: 15 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

2.3. Тема: Роспись обожженного на утиль изделия глазурями, и изделия в кожетвердом состоянии ангобами.

В зависимости от назначения изделия используются различные керамические красители. Роспись цветными глиняными – ангобами. Ангобы используют, когда изделие находится в кожетвердом состоянии, перед первым обжигом они дают сдержанные тона и сохраняют под глазурью форму положенного мазка. После сушки и обжига изделие можно проглазуровать. Для раскраски можно пользоваться как прозрачными глазурями, растекающимися по форме, так и непрозрачными, не текучими.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: познакомить детей с керамическими глазурями научить пользоваться керамическими красками. Роспись фигуры стилизованного животного.

Размер изделия: 15 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

2.4. Тема: Выполнение тематической композиции: «Кто под елочкой скакал?», изготовление елки из пластов с круговым обзором.

Декоративный способ лепки из мягких пластов глины. Раскатав глиняный пласт небольшого диаметра, круглой формы, расположенный между двух тканей, переносим на горловину бутылки и разглаживаем. Полученную заготовку крепим к скатанному валику, виде «пенька». Со всеми последующими пластами, большего диаметра,

продельваем все тоже самое. Все полученные заготовки друг за другом соединяются между собой, от большего к меньшему, образуя пирамиду елки, и декорируем.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: продолжение освоение способа лепки путем раскатки глиняного пласта и конструированием изделия с декорированием и проработкой.

Размер изделия: 20см.

Объем аудиторного занятия:4часа.

3 Раздел «Полуобъемные изображения»

3.1. Тема: Знакомство с выполнением невысокого рельефного изображения. Импровизация на тему «Натюрморт»

Расширенное представления о возможностях композиции натюрморта в керамике. Импровизация (от лат. *improvisus* – неожиданный) – это фантазия на заданную тему. Предлагаемый путь развития темы, натюрморт может принадлежать какому-то конкретному человеку маме, бабушке, другу, сказочному персонажу или литературному персонажу. Тема может быть раскрыта через профессию (художника, музыканта, кукольника, моряка и т. д.). Натюрморт должен остаться главным в композиции, когда он синтезируется с другими жанрами. Предметы могут быть помещены в необычную для них среду, окружение. В композиции нужно избегать изображения механических предметов, острых и жестких силуэтов, чтобы не «разрушать» материал, глину. Выполнение работы в материале начинается с подготовки пласта, необходимо напомнить о толщине основы, пластов для рельефа, чистота сгибаемых форм, крепление деталей на шликер. Вести работу последовательно: от основы к деталям, от низкого рельефа к более высокому.

Самостоятельная работа: выполнение набросков и зарисовок.

Аудиторные занятия: продолжение знакомства с рельефом. Формирования объемно-пространственного мышления, развитие творческих способностей учащихся.

Размер изделия: 20 см

Объем аудиторного занятия:6 часов.

3.2. Тема: Рамка для фотографии. Закрепление умения набирать полуобъемную массу изображения.

Такое изделие, как правело, небольшого размера (один большой пласт легко деформируется и ломается). Раскатайте равномерным слоем пласт из глины и придайте ей форму прямоугольника. Отметьте стеклом контур а затем, с помощью ножа, извлеките центральный прямоугольник рамки. А затем приступите к декорированию, способом тиснения и наклепа, используя для этого разнообразные стеки и свою фантазию. Сушить рамку нужно очень медленно и равномерно. Попробуйте такой способ: выложите рамку на сложенные газеты, сверху поместите столько же газет и книгу (или другой тяжелый предмет), который соответствует размерам рамки. Это предотвратит ее искривление. Форма рамки может быть не только прямоугольной, но и квадратной, овальной, круглой, в виде домика, листика или ракушки.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: закрепления навыков лепки с использования одного цельного глиняного пласта. Развить творческое начало у детей.

Размер изделия: 10 x15 см

Объем аудиторного занятия: 4часа.

3.3. Тема: Лепка простого орнамента «Цветок лотоса» с гипсовой модели.

Беседа об орнаменте, его декоративная роль в архитектуре. Общие сведения об особенностях орнамента разных архитектурных стилей.

Набивка щитов (плинта). Подготовка фона, рисунок на фоне. Прокладка орнамента по рисунку, уточнение пропорций. Учащиеся должны набрать объем в целом, соблюдая его развитие по оси и контролируя движение масс в пространстве. Толщину рельефа нужно проверять с боков по его профилю. Необходимо постоянно уточнять рельеф и

следить за тем, чтобы не нарушать рисунок. Это задание нужно выполнять в размере оригинала, добиваясь более точной проработки формы, законченности, но не заглаженности.

Самостоятельная работа: выполнение набросков и зарисовок.

Аудиторные занятия: Освоение принципа построения рельефа. Дать понятия симметрии, высоты рельефа. Вырабатывать и развивать чувство формы.

Размер изделия: 20 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

3.4. Тема: Создание сложной формы предмета, блюдо «Рыбка», «Бабочка», «Лист» с последующим декорированием.

Необходимо выбрать форму будущего блюда, вырезать из раскатанного пласта глины. Вписать в него декоративную форму, переработанную из реальной, вылепленную в технике «ажурной» лепки - декоративного невысокого рельефа, раскатанного скалкой на ткани и укрепленного на шликер в форму будущего блюда. Украсить при необходимости наклепами, фактурой, оттисками.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: развить умение вписать изображение в выбранный формат. Переработать реальные формы в декоративные.

Размер изделия: 20 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

4 Раздел «Работа со жгутами»

4.1. Тема: Изготовление декоративной тарелки или стаканчика из жгутов.

Для формовки декоративных стаканчиков, тарелок, подносов из жгутов, группе из двух человек потребуется заранее подготовленная форма, это могут быть тарелки, подносы или другая хозяйственная посуда. Для начала необходимо раскатать несколько жгутов (колбасок), можно разной длины, но непременно одинаковой толщины. В зависимости от того, как будет выполняться формовка «В» форме или «НА» форме закладывается целлофан, для того чтобы изделие можно было свободно извлечь (при выполнении «НА» форме, форму необходима, извлечь до высыхания изделия, чтобы оно не треснуло). Стенки плотно выкладываем из спиралевидных, волнообразных и других форм заготовленных из жгутов, не забывая, в ходе работы разравнивать и разглаживать стенки сосуда пальцами и стеклом.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: Закрепление навыка лепки из жгутов соединенных плотно, формируя стенки, развитие творческого мышления, фантазии.

Размер изделия: 20 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

4.2. Тема: Подсвечник «Деревенька», «Храмы» из жгутов.

Работу необходимо начать с эскиза, выбранный формат листа подразумевает размеры будущего подсвечника. Затем полученный эскиз начинаем выкладывать жгутами прямо на зарисовку, контролируя, чтобы жгуты пересекались в некоторых точках. Следующий этап работы раскатка полученного контурного рельефа из жгутов на плоскости эскиза при помощи скалки (это соединит жгуты). Полученную заготовку обворачиваем вокруг цилиндра с эскизом вовнутрь и ставим на основание. Не забываем извлечь цилиндр.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: Знакомство с ажурной лепкой из «жгутов» с использованием эскизов.

Размер изделия: 15 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

4.3. Тема: Светильник-черепашка.

Слепите из жгутиков высокий купол- панцирь, губкой выровняйте и пригладьте его,

затем дайте немного подсохнуть.

Используя стек, нож или шило, нарисуйте узор, как на черепашьем панцире. Прорежьте шилом круглые отверстия. Скатайте одну колбаску с острым концом – это хвост, еще колбаски – лапы приклейте их. Из колбаски, похожей на большую каплю, выйдет голова. Прикрепите голову с глазками. Затем следует поместить на овальную подставку.

А чтобы наша черепашка стала и аромолампой, сделайте на верхушке панциря небольшое углубление. В него можно будет налить ароматическое вещество.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: продолжение знакомства с моделированием формы. Развитие творческого мышления, фантазии.

Размер изделия: 10 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

4.4. Тема: Подсвечник из жгутов с добавлением пласта «Дракон», «Жираф».

Формовка подсвечника на цилиндрической болванке с доработкой образа «Жирафа» или «Дракона». Болванка ставится на глиняный пласт, основание подсвечника. Вокруг стен болванки начинаем вылаживать ажурный ленточный орнамент из жгутов «колбасок», все элементы орнамента лишь прикасаются в некоторых точках, смазанных шликером. Не забываем извлечь цилиндр. Дорабатываем полученную заготовку с помощью свернутого пласта, изображающего шею жирафа. Верхняя часть дорабатывается рожками и ушками, глазками, не забываем и про хвостик.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: продолжение знакомства с навыком открытой лепки из жгута, с доработкой творчески решенного образа. Развитие мышление, фантазию.

Размер изделия: 20 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

3 класс

1 Раздел «Моделирование из пласта»

1.1. Тема: Фигурка «Кот» или «Заяц» из пласта.

Для работы необходимо раскатать глиняный ком в пласт, свернуть в цилиндр и сделать зашип сверху который будет обозначать уши, их величина будет означать кот это или заяц. Изделие дорабатывается посредством наклепов, дополнительными деталями, творчески решая образ.

Задача: Научить моделировать формы, придавать им выразительный целостный и круговой обзор. В этом задании необходимо применить знания по декорированию с помощью разных оттисков, которые сделают красивую фактуру.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия:

Размер изделия: 13 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

1.2. Тема: Прямоугольная, треугольная шкатулка

Раскатайте глиняные пласти и вырежьте из них детали шкатулки. Старайтесь, чтобы они были одинаковой толщины. Помните: толщина стенок должна быть пропорциональна высоте шкатулки, так как слишком тонкие стенки могут не выдержать собственного веса. На некоторое время оставьте глину, чтобы она подсохла, после этого проще будет ее правильно выставить. Затем обработайте места соединения, сделав надрезы и смазав их шликером. Чтобы укрепить места соединения граней

шкатулки со всех сторон, необходимо добавить жгуты по углам с внутренней стороны. Пальцами и губкой разровняйте поверхность, чтобы не оставить следов от жгутов. Для крышки с внутренней стороны шкатулки прикрепите борта, благодаря которым она будет плотно закрываться. С внешней стороны шкатулку можно декорировать гравировкой или аппликацией.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: Освоения приемов и технологии изготовления объемного предмета правильной геометрической формы – шкатулки.

Размер изделия: 13 см

Объем аудиторного занятия: 8 часов.

1.3. Тема: Сосуд «Рыба» из одного пласта.

Раскатайте глиняный пласт через ткань и вырежьте круг. Поставьте в центр заготовки сосуд (можно предварительно прочертить линии дуг предполагаемых сгибов) возьмите пласт за две стороны и аккуратно приподнимайте края, образуя пилотку. Соедините места где пласт оказался внахлест, это будет голова и хвост соответственно будущей рыбы. Доработайте полученную заготовку посредством наклепов плавников, отпечатайте фактуру чешуи, творчески решая образ.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: закрепить навык конструктивного способа изготовления изделий из мягких пластов глины. Обучить основным навыкам доработки, посредством наклепов масс.

Размер изделия: 15 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа

2 Раздел «Тематическая композиция, крылья»

2.1 Тема: Лепка с натуры чучела птиц.

Прокладка объема, выявление весовых отношений, движения, определение пропорций, характера изображаемого, выразительность силуэта.

Самостоятельная работа: выполнение набросков и зарисовок.

Аудиторные занятия: научить анализировать, последовательно вести работу, уметь передавать пропорции, движение.

Размер изделия: 13 см

Объем аудиторного занятия: 8 часов.

2.2 Тема: «Вороны» из фактурных пластов.

Для того чтобы выполнить данное задание необходима творчески решить образ «Вороны». Для начала раскатываются два небольших глиняных пласта, и декорируются с помощью разных оттисков, которые сделают красивую фактуру. Из заготовленных пластов сворачиваются конусы один большой (туловище) другой поменьше (голова). Затем заготовки соединяются между собой. Полученная геометрическая форма дорабатывается посредством наклепов, дополнительными деталями (крыльями, хвостом) творчески решая образ.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: закрепление навыка работы с пластом, применяя разные фактуры. Научить моделировать формы, придавать им выразительный целостный и круговой обзор.

Размер изделия: 15 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

2.3 Тема: Превращения конуса в фигурку «Ангелочек»

Для работы необходимо раскатать глиняный ком в пласт. Соединить пласт в геометрическую фигуру конус, доработать посредством наклепов основных элементов (головы, крыльев) дополнить деталями, творчески решая образ.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: закрепить навык конструктивного способа изготовления

изделий из мягких пластов глины. Обучить основным навыкам доработки, посредством налепов масс.

Размер изделия: 13 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

3. Раздел «Полуобъемные изображения»

3.1 Тема: Этуд с натуры висящей драпировки, набирая полуобъемную массу изображения.

При работе над драпировкой необходимо изучить ее конструкцию. Из какого бы материала она ни была сделана, конструкция складок остается неизменной.

Для лепки драпировки необходимо взять малое количество глины и постепенно добавлять столько, сколько требует модель. Наметив все складки из положения в фас, работу надо продолжить с обеих профилей. Тщательно закончив внутренние части, можно приступить к окончанию выступающих частей. Эта система работы придаст мягкость произведению. В последней стадии работы над этюдом драпировки следует пользоваться более мягкой глиной. По сравнению с основой произведения более мягкая, гибкая глина поможет упростить акцентированные части, так как ее легко накладывать пальцем поверх них, не разрушая найденных ранее планов.

В этюде надо стремиться передать ощущение того, что вылепленные складки могут быть расправлены.

Самостоятельная работа: выполнение набросков и зарисовок.

Аудиторные занятия: Совершенствование навыка работы в рельефе.

Размер изделия: 20 см

Объем аудиторного занятия: 8 часов.

3.2 Тема: Создание композиции керамического панно «Русская народная сказка» используя рельефные изображения объемных образов.

Не существует безусловного закона композиции, однако существует несколько общепринятых правил.

Данное задание сочетает в себе станковую композицию с декоративно – прикладной.

Лучше всего использовать в этом задании барельеф – низкий рельеф. Если формы наложены одна на другую, то наиболее выступающая часть делается плоской, чтобы отбрасываемая ею тень не прерывала находящуюся за ней форму.

Как всегда, работу над композицией, надо начинать с «фор» эскизов, затем лучший эскиз привести в натуральную величину, затем перевести его на глиняный пласт и приступить к лепке рельефа. При этом необходимо помнить о трансформации трехмерного пространства и объема в уплощенном пространстве рельефа.

Для росписи этой работы лучше использовать ангобы, которыми раскрашивается еще не совсем высохшее изделие. После обжига панно покрывается бесцветной глазурью и обжигается.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: продолжение знакомства с основными конструктивными и технологическими приемами лепки в барельефе. Декорирование рельефа росписью ангобами.

Размер изделия: 15 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

3.3 Тема: Создание кашпо композиция «Египтяне», формования с помощью рельефов (коллективная работа).

Предлагаемые темы: Япония, Китай, Греция, Египет.

Данное задание коллективное. На первом занятии необходимо погрузиться в историю Египта при помощи слайдов, репродукций, альбомов. Затем приступить к практическому выполнению в глине рельефов изображающих жителей Египта и все пласти забить в одну форму.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: выполнить рельеф в общем стилистическом ключе, суметь объединить их в одной форме и соотнести детали.

Размер изделия: 30 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа

4. раздел «Объемные формы»

4.1. Тема: Лепка из пустотелой формы (яйца, шара): Совы, Поросенка, Слоника, Лягушки, Курочки, Медведя, Котика и т.д.

Слепите шар, используя струну, разрежьте горизонтально пополам. Из полученных заготовок большим пальцем вдавите чаши (обжим формы изнутри), затем соедините половинки, это будет туловище нашего животного (не забудьте проколоть форму с одной стороны, чтобы впустить внутрь немного воздуха). Сделайте еще одну заготовку чаши это голова, прикрепите к туловищу. И доработайте посредством налепов, дополнительными деталями, творчески решите образ.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: Научить моделировать формы, придавать им выразительный целостный и круговой обзор.

Размер изделия: 10 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

4.2. Тема: Лепка копилки в традиционных образах.

Для начала скомкайте кусок газеты в небольшой шар и облепите его глиной (можно использовать заготовленный пласт), а поверхность глины выровняйте губкой. Прилепите снизу шарики-ножки (не забудьте непременно сделать насечки и смазать эти места шликером).

Приклейте лепешку - пяточок, ушки и глазки. В пяточке острием ручки сделайте ноздри.

Сзади налепите согнутый жгутик – хвостик, а на спине прорежьте щель для денег.

Украсьте свинку декором – процарапайте щетинки или сделайте соответствующие случаю надписи. Обожгите изделие (при этом бумага сгорит)

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: закрепить навык конструирования, научить моделировать формы, придавать выразительный целостный круговой обзор. Обучить основным навыкам доработки, посредством налепов масс.

Размер изделия: 13 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

4.3. Тема: Декоративная кружка с круговым обзором.

Лепку кружки необходимо начать с беседы о многообразии форм, об эстетике, функциональности и пропорциях предмета. Затем учеником выбирается способ конструирования, выбор техники и технологических приемов изготовления (пласт, жгут, ком).

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: научить творчески подходить к заданию, работать с выбранной технологией.

Размер изделия: 13 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

4.4. Тема: Итоговая композиция на тему «Шахматное Королевство» (работа в группе).

Тут требуется лепить фигурки, похожие на людей или зверей, но упрощенные стилизованные. Кто-то ограничится простыми классическими шахматами, кто-то сделал сказочные или схематические фигурки. Работая в материале, учащиеся должны выбирать ранее изученные приемы лепки: из цельного куска, круговой налеп из жгута, формообразование с помощью пласта. Дорабатывается образ посредством налепов,

дополнительными деталями, творчески решается задача.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: научить творчески подходить к заданию, работать с выбранной технологией.

Размер изделия: 10 см

Объем аудиторного занятия: 6 часов.

4 класс

1 Раздел «Моделирование из пласта»

1.1. Тема: Декоративные вазы-цилиндры свернутые из пласта.

Вы можете создать любые креативные проекты с помощью мягких пластов, обернутых вокруг цилиндрического объекта. Раскатайте пласт, обрежьте прямой край по длинной стороне пласта. Когда обернете глину вокруг цилиндра, то высота пласта должна быть немного короче, чем сам цилиндр (глина легко снимется, если трубку предварительно обернуть газетой). Обработайте стык. Установите цилиндр на основание. Продолжите декорирование посредством наклепов, дополнительными деталями или оттисками.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: закрепление навыка конструирования из мягких пластов глины. Применить знания по декорированию с помощью разных оттисков, которые сделают красивую фактуру. Учимся работать с круглой формой.

Размер изделия: 20 см

Объем аудиторного занятия: 2 часа

1.2. Тема: «Жираф» из пласта

Для работы необходимо заготовить лепешку и толстую «колбаску» и раскатать скалкой через ткань. Полученные пласты размещаем следующим образом, «колбаску» внахлест размещаем по центру верхнего края прямоугольного пласта и раскатываем для скрепления. Заготовку скручиваем и соединяем, начиная с «колбаски» постепенно подходить к пласту. Образованная труба - шея жирафа, чтобы обозначить голову загибаем верхний край, образовывая бук «Г». Дорабатываем посредством наклепов основных элементов (ушки, рожки, хвостик) дополняем деталями, творчески решая образ.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: закрепить навык конструктивного способа изготовления изделий из мягких пластов глины. Обучить основным навыкам доработки, посредством наклепов масс.

Размер изделия: 20 см

Объем аудиторного занятия: 2 часа.

1.3. Тема: «Слон с корзиной» из пласта и жгутов

Для данного задания потребуется раскатать глиняный ком в пласт через ткань и вырезать четыре заготовки: туловище - прямоугольник, голова - морковка, два уха - полоски. Поставьте пласт «туловище» на два ребра и подогните вовнутрь оставшиеся противоположные ребра пласта, образовывая ноги. Затем сформируйте голову, а именно хобот и крепите к туловищу. Полоски для ушей соберите в зборочку и установите по бокам головы. Затем из жгутиков «колбасок», на спине слона выложите корзинку. Доработайте посредством наклепов, дополните деталями, творчески решая образ.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: Познакомить с навыками конструктивного способа изготовления, декоративно переработанного образа «Слона» из мягких пластов глины. Обучить основным навыкам доработки, посредством наклепов масс.

Размер изделия: 10 см

Объем аудиторного занятия: 2 часа.

1.4. Тема: «Лягушка» шкатулка свернутые из пласта.

Для работы необходимо раскатать глиняный ком в пласт. Полученный мягкий пласт

сворачивается в цилиндр, крепится дно, это получилось туловище «Лягушки», по сторонам которой из «колбасок» крепятся лапки. Приступаем к лепке головы. Слепите шар, из полученной заготовки большим пальцем вдавите чашу (обжим формы изнутри). В обеих заготовках необходимо сделать отверстия, для последующего соединения лентой или кожаным шнуром. Доработайте образ посредством налепов, дополнительными деталями, творчески решите задачу.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: продолжение, осваивания приемов моделирования формы из мягких пластов глины. Учить придавать изделию выразительный, целостный и круговой обзор.

Размер изделия: 15 см

Объем аудиторного занятия: 2 часа.

1 Раздел «Тематическая композиция, человек»

2.1. Тема: Лепка этюда фигуры сидящего человека с натуры. Передача характера и пропорций человеческой фигуры.

Учащиеся лепят друг друга. Перед работой необходимо закрепить знания по пластической анатомии, характеру и пропорциям человеческой фигуры. Поскольку изучение пластической анатомии имеет конечной целью правильное пластическое решение, то нет необходимости в выяснении роли каждой мышцы. Главное, чтобы учащиеся уяснили знание скелета и прикрепленных к нему мышц в общем строении человека и учли это в лепке.

Учащимся объясняются все стадии работы. Первоначально делается прокладка больших масс, которые приводятся в тектоническое равновесие (торс и его части, отношение торса к конечностям). Важно правильно определить положение таза по отношению к плечевому поясу, а также положение ног и рук. Членение на части фигуры не должно нарушать целостного решения. При выполнении этого задания необходимо использовать наглядные пособия, отображающие последовательность стадий в лепке фигуры.

В работе необходимо выявить характер модели, соблюдать выразительность силуэта при круговом обзоре.

Самостоятельная работа: выполнение набросков и зарисовок.

Аудиторные занятия: знакомство с пропорциями человеческой фигуры, передача основных масс, а так же положение основных конструктивных узлов: таза, плечевого пояса, позвоночника. Выполнения кругового обзора и целостность решения работы.

Размер изделия: 15 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

2.2. Тема: Стилизованные фигуры человека с помощью глиняных пластов.

Предлагаемые темы: «Северные народы», «Музыканты», «Деревня», «Король и королева»

Для изготовления фигуры человека лучше использовать ткани с интересными рисунками. После выбора темы, кусок глины раскатываем скалкой через ткань, делаем из нее основу, туловище. Ладонки выполняются двумя одинаковыми кусочками глины, стеклом или иглой сквозь целлофан аккуратно продавливаю четыре пальца. Большой палец скатываем и прикрепляем отдельно. Затем лепим руки с помощью пласта или двух скатанных морковок. Голову начинаем изготавливать с яйца - основы, снизу прямо из головы, вытягивается шея, затем носик. Нажимом одновременно двух больших пальцев обозначаем переносицу и глазные впадины. Следим, чтобы крепления было устойчивыми, а соотношения частей были пропорциональными, если это не противоречит замыслу. Проработать детали.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: переработать материал в декоративную стилистику,

сохранить характер и выразительность. Найти подходящую технику. Особое внимание уделить круговому обзору.

Размер изделия: 15 см

Объем аудиторного занятия: 2 часа.

2.3. Тема: Творческий этюд «Портрет моего друга» или "Литературный герой", «Автопортрет»

Эта работа выполняется на вертикальной доске – плинтусе. Этюд лепится как по памяти, так и с натуры. Эта работа очень важна, так как она развивает остроту восприятия, наблюдательность, формирует творческие навыки.

Сначала идет определение главных линий и пропорций. К осевой линии проводятся перпендикулярно линии бровей, глаз, носа, губ, подбородка. Особенно это необходимо учитывать, если голова имеет наклон, то есть, положение головы и шеи определяется с помощью горизонталей и вертикали. После этого идет лепка основных объемов и обработка деталей. Работу следует вести от общего к частному. Очень важно, чтобы первоначальные пропорции больших форм не были нарушены.

Самостоятельная работа: выполнение набросков и зарисовок.

Аудиторные занятия: передача рельефной пластики объемов, пропорций человеческого лица. Сохранение характера, выразительность образа, умение завершить работу.

Размер изделия: 20 см

Объем аудиторного занятия: 2 часа.

2 раздел «Моделирование из пласта»

3.1. Тема: Грот для аквариума

Большой кусок глины разминаем в толстую лепешку и раскатываем скалкой через марлю до 1,5-2 см толщиной. Это крепостная стена. Снимая один слой марли, вырезаем прямоугольник (10x18 см). К крепостной стене крепим башню. Пусть она будет прямоугольной в основании, чуть шире стены. Вырезаем окно в башне. По всей длине стены, отступив 7-8 мм сверху, делаем горизонтальный надрез с обратной стороны на глубину в половину толщины стены. Второй надрез делаем так же, но вертикально, посередине толщины стены. Таким образом, мы срежем длинную полосу, квадратную в сечении. Теперь прорежем бойницы в выступающей части стены. Ножом вырезаем ворота в стене. «Кирпичики», которые остались от бойниц, украсят ворота. Водоросли можно сделать лепешку неправильной формы, обрезать ее с нижней стороны, гладко разгладить и прикрепить к стене. Затем стекой нанести плавные линии, изображающие водоросли. Второй способ: кусок глины продавливается через чайное ситечко. Получившиеся водоросли снимаются с ситечка ножом и крепятся к стене. Сделаем ракушки: тонкие колбаски сворачиваются в спирали. Ничего страшного, если при этом они пересохнут и потрескаются: это сделает вашу ракушку интереснее. Прикрепите ракушки к стене и водорослям, дополните «пузырьками».

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: Продолжение освоения моделирования формы из мягких пластов глины. Научить, придавать выразительный целостный и круговой обзор.

Размер изделия: 17 см

Объем аудиторного занятия: 2 часа.

3.2. Тема: «Светильник – домик» из пластов

Домик будет собираться из пластин, они не должны быть слишком тонкими. Детали (их шесть – четыре стены, пол и крыша) вырежьте по прилагаемой выкройке учителем. В одной из боковых стен прорежьте дверь (чтобы свеча прошла внутрь) Над дверью сделайте чердачное окошко, на других стенах оконные проемы. Скатайте по два тонких жгута на каждый оконный переплет крест-накрест. Соедините пол и стены и укрепите соединительные швы глиняными колбасками. На вырезанной пластине отметьте середину – ту линию, по которой вы будете крышу сгибать (сделайте черепичную

фактуру). На одном из скатов сделайте отверстие для трубы. Сверните будущий дымоход на карандаше. Оберните глиняной ленточкой-фундаментом. Продолжите декорирование домика.

Декор и размеры вы можете изменить в соответствии с замыслом.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: закрепления навыка конструирование из мягких пластов глины. Применить знания по декорированию с помощью разных оттисков, налесты. Научить, работая с круглой формой

Размер изделия: 15 см.

Объем аудиторного занятия: 4 часа

3.3. Тема: «Новогодний сувенир»

Беседа об истории и назначении сувениров, их эстетической направленности и художественном образе. К данному заданию нужно подходить творчески. Учащиеся придумывают свой оригинальный сувенир, подбирают технологию и материал для лепки и декора.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: Научить самостоятельно решать композиционные задачи (в доступной возрасту форме) определяться с техникой исполнения, используя ранее полученные навыки.

Размер изделия: 13 см

Объем аудиторного занятия: 2 часа.

3 раздел «Объемные формы»

4.1. Тема: Итоговая композиция на тему «ваза-слон», «ваза-рыба», «ваза-дерево»

В этом задании происходит совмещение утилитарной и декоративной функций в изделии. Поверхность вазы ассоциативно напоминает слона. Первый этап - выполняется эскиз стилизованной формы слона. Затем выполнение работы в материале. Чтобы грамотно воплощать свой замысел учащиеся должны выбирать ранее изученные приемы лепки: из цельного куска, круговой налесты из жгута, формообразование с помощью пласта, формовка на болванке. Дорабатывается образ посредством налестов, дополнительными деталями, творчески решается задача. Завершающий этап – декорирование керамическими материалами — ангобами.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: Создание стилизованной формы слона. Закрепить полученные навыки, умения и приемы лепки за период обучения.

Размер изделия: 20 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

4.2. Тема: Завершающий технологический этап сушка, обжиг, глазурование.

Изделию необходимо придать «товарный вид», для этого его поверхность необходимо разгладить влажной губкой, обработать наждачной бумагой.

Завершить работу декорированием глазурями.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: Выявить умение учащихся завершать работу. А также показать умения работы с декором. Подвести итоги.

Объем аудиторного занятия: 5 часов

5 класс

1 Раздел «Полуобъемные изображения»

1.1. Тема: Горельеф «Насекомые», «Пресмыкающиеся и земноводные»

Работая с эскизами, учащиеся рисуют своего насекомого. Подготавливают плит и приступают к ажурной лепки в объеме.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: Закрепления навыков работы в «ажурной» лепки в объеме. Развитие творческого начала у детей.

Размер изделия: 15 см.

Объем аудиторного занятия: 2 часа

1.2. Тема: Создание композиции, керамического настенного панно «Город».

При создании тематических композиций используются зарисовки. Прежде всего, при разработке эскиза необходимо обратить внимание на то, что работа носит декоративный характер, то есть она должна проектироваться с учетом ее утилитарного назначения. Изображение на рельефе не должно быть навязчивым.

В пределах освоения условной декоративной формы совершенствуются навыки в соблюдении соотношений крупных и мелких деталей, гладких и шероховатых поверхностей. Также совершенствуется «механизм» взаимодействия планов, важность введения промежуточных по перспективному плану объектов, условность сокращения формы по глубине. Выявление конструктивного начала формы должно оставаться первоначальной задачей.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: Выполнить рельеф с архитектурными формами, используя глиняный пласт с оттисками, фактурами.

Размер изделия: 15 см.

Объем аудиторного занятия: 4 часа

1.3. Тема: Браслет «Дракон»

Раскатайте пласт лучше через ткань и вырежьте три одинаковые детали, которые станут средними частями браслета. Голову и хвост вырежьте по заранее подготовленному шаблону из второго пласта. Проткните стержнем в углах пластин дырки. Полученные заготовки проработайте с помощью разных оттисков, которые сделают красивую фактуру или посредством наклепов, дополнительными деталями, творчески решая образ. После обжига соберите браслет на две ленточки или кожаные шнурки.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: Научить конструировать украшения из керамики познакомиться с технологическими приемами ручного формования и декорирования.

Размер изделия: 15 см

Объем аудиторного занятия: 2 часа

1 раздел «Народные промыслы»

2.1. Тема: Создание аромамедальона (аромакулона).

Этот аксессуар служит одновременно и украшением и средством для ароматерапии. В большинстве случаев, аромакулон (аромамедальон) – это маленький керамический сосуд, который носят на шее. Внешний вид у аромакулонов может быть разнообразным. Пористая структура глины позволяет хорошо впитаться эфирному маслу и впоследствии испаряться в течение дня. А глазированная внешняя поверхность не даёт маслу испариться слишком быстро. Аромакулоны могут выглядеть и как обычный кусочек глины – в этом случае масло капается прямо на поверхность кулона. Чтобы грамотно воплощать свой замысел учащиеся должны выбирать ранее изученные приемы лепки: из цельного куска, круговой налеп из жгута, формование с помощью пласта. Дорабатывается образ посредством наклепов, дополнительными деталями, творчески решается задача. Завершающий этап – декорирование керамическими материалами — ангобами

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: создание ручным формованием аромокулона и декорирования его.

Размер изделия: 5 см

Объем аудиторного занятия: 2 часа.

2.2. Тема: Создание детской народной игрушки- свистульки.

Вводное задание необходимо начинать с истории развития глиняной игрушки – свистульки, ее утилитарном назначении, образности и символичности.

Особое внимание надо уделять тому, в виде каких животных народные умельцы лепили свистульки. Игрушка должна иметь предельно обобщенную, лаконичную форму, ее отличительной чертой является немногочисленность деталей.

На занятии педагог показывает технологию изготовления свистульки. Особенно важно правильно сделать свисток. Знакомство с техникой глазуровки, росписью кистью, тиснения, гравировки, наклепных узоров.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: изготовить свистульки в форме разнообразных животных, птиц декорирование.

Размер изделия: 7 см

Объем аудиторного занятия: 2 часа.

2.3. Тема: Изучение приемов работы на гончарном круге.

Копирование традиционных форм сосудов. Создание форм на гончарном круге

Перед практической работой даются теоретические знания по истории гончарного ремесла. Беседа об античной керамике и истории русского гончарного искусства сопровождаются показом иллюстраций, видеофильмов, фотографий, плакатов, изделий народных мастеров.

После учащиеся приступают к упражнениям на гончарном круге. Технологию изготовления новых видов гончарного искусства сначала показывает педагог. Самое важное, не жалеть снимать первые неуклюжие работы, а добиваться того, чтобы изделие приняло товарный вид.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Аудиторные занятия: изучение навыков работы на гончарном круге

Размер изделия: до 10 см

Объем аудиторного занятия: 4 часа.

2 раздел «Создание гипсовых форм»

3.1. Тема: Изготовления слепка «оригинала» «Маски».

Изготовление слепка «Маски» из глины в пластическом состоянии.

Эта работа выполняется на вертикальной поверхности. Сначала идет определение главных линий и пропорций маски. После этого лепятся основные объемы (в работе недопустимы мелкие детали). Работу следует вести от общего к частному. Очень важно, чтобы первоначальные пропорции больших форм не были нарушены.

Самостоятельная работа: выполнение набросков и зарисовок.

Аудиторные занятия: передача рельефной пластики объемов, пропорций. Сохранение характера, выразительность образа, умение завершить работу.

Размер изделия: до 10 см

Объем аудиторного занятия: 2 часа.

3.2. Тема: Создание гипсовой формы «негатива» «Маски»

Для изготовления «негатива» необходимо изготовить ящик (для замазывания щелей используйте куски глины), в который помещается оригинал и заливается жидкий гипс. На дно ящика положите оригинал и медленно заливайте его раствором. Наливайте гипсовый раствор до тех пор, пока он не покроет оригинал. Вынимайте штамп только после того, как гипс отвердеет и остынет.

Аудиторные занятия: Изготовить слепок изделия, познакомить с процессом и созданием заливной гипсовой формой.

Размер изделия: 17 см.

Объем аудиторного занятия: 2 часа

3.3. Тема: Формовка «Маски» пластическим способом в готовую гипсовую форму

Этот способ заключается в нанесении и прессовании слоя глины вручную в пластическом состоянии на внутреннюю стенку штампа, форму которого она принимает. Путем прессования внутри штампа небольших шариков, жгутов и т. д. Избегайте воздушных пузырьков или пустот внутри слоя. После набивки глины в форму его избыток срезают, обычно деревянным ножом или проволокой. Слепок вынимается, когда глина затвердеет настолько, чтобы не деформироваться, легким встряхиванием извлекают изделие из формы.

Если на гончарном круге можно изготовить изделие, имеющее форму вращения, то с помощью ручной формовки можно изготовить любые формы.

Аудиторные занятия: закрепить навыки процесса формовки изделия пластическим способом в гипсовую форму

Размер изделия: 10 см.

Объем аудиторного занятия: 2 часа

3.4. Тема: Литье в готовую гипсовую форму «Маски»

Формовка литьем имеет большое применение в керамической промышленности, поэтому в художественной школе необходимо познакомить детей с этим способом изготовления керамических изделий. Шликер – это глинистая суспензия, содержащая 50-65% воды и 10% жидкого стекла. Литье керамических изделий ведется в гипсовые формы с толщиной стенок 5-10 см. Гипс обладает высокой водопоглощаемостью. Кроме того, гипсовая форма особенно четко и точно отражает очертания модели, которую она призвана воспроизводить.

Изделия учащиеся выполняют сливным методом. После каждой отливки гипсовая форма просушивается.

Для литья используется глина в жидком или полужидком состоянии. Шликер очень медленно заливается внутрь формы, начиная от центра. Следите, чтобы шликер равномерно заполнял все углубления, помогайте кисточкой. Заполните форму до краев. В течение короткого времени гипс впитает часть воды, содержащейся в глине, и уровень шликера снизится. Снова добавьте глиняную смесь, чтобы она доходила до края. Когда стенки формы достигнут желаемой плотности, можно удалить оставшуюся смесь. Слепок вынимается, когда между двумя поверхностями появляется видимый зазор и застывшая глина приобретает плотную консистенцию, чтобы избежать деформации.

Аудиторные занятия: познакомить с процессом литья и изготовить изделия методом литья в готовую гипсовую форму

Размер изделия: 10 см.

Объем аудиторного занятия: 2 часа

3 Раздел «Итоговая композиция»

4.1. Тема: Итоговая композиция на свободную тему.

Итоговой работой по керамике может быть создание проекта декоративной композиции. Например, рельеф панно, напольная ваза, объемная композиция для оформления интерьера школы. Для выполнения этого задания можно использовать метод проектов. Проект может быть ориентирован на индивидуальную или групповую деятельность учащихся.

Работа над итоговой композицией по методу проекта требует от выпускника умения интегрировать ранее полученные знания и умения по различным учебным предметам, самостоятельно решать поставленные задачи, раскрывать свои способности и реализовать их в творческом процессе.

Самостоятельная работа: выполнение набросков и зарисовок.

Аудиторные занятия: закрепить все знания, полученные во время обучения.

Объем аудиторного занятия: 4 часа

4.2. Тема: Завершающий технологический этап сушка, обжиг, глазурирование. Изделию необходимо придать «товарный вид», для этого его поверхность необходимо

разгладить влажной губкой, обработать наждачной бумагой. Закончить работу декорированием глазурями.

Самостоятельная работа: выполнение набросков и зарисовок.

Аудиторные занятия: Выявить умение учащихся завершать работу. А также показать умения работы с декором. Подвести итоги.

Объем аудиторного занятия: 5 час

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

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

- 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.
- Работать индивидуально и совместно.

4. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся со 2 по 8 полугодие при сроке обучения 5 (6) лет; с 8 по 16-е полугодия при сроке обучения 8 (9) лет за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения.

Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:

“5” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи.

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

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

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

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся программой применяются также следующие методы:

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);

- исследовательские (исследование свойств глины, керамических красок, а также возможностей других материалов);
- игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение праздников и др.).

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

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;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

6.Списки рекомендуемой литературы

1. Буббико Дж., Круус Х. Керамика Техники Материалы Изделия Изд-во Ниола-Пресс 2006 М.:
2. Бурдейный М. Искусство керамики Профиздат 2005 М.:
3. Воробьева О. Я. «Декоративно-прикладное творчество 5-9 классы Традиционные народные куклы.» Керамика Изд-во Учитель 2008 Волгоград
4. Глаголев О. Лепим из глины Профиздат 2009 М.:
5. Дорошенко Т. Н. Изделия из керамики Изд-во Фолил 2007 Харьков
6. Долорс Рос Энциклопедия. Керамика. Техника, Приемы, Изделия АСТ-пресс книга 2003 М.:
7. Захаров А. И. Основы технологии керамики учебное пособия Федеральное агентство по образованию Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева Издательский центр 2005 М.:
8. Изотова М. А. Гончарные работы для дома и заработка Изд-во Феникс 2008 Ростов н/Д.:
9. Наварро М. П. Декорирование керамики Изд-во Никола 21-й век 2005 М.:
10. О-Рейли Сюзь Уроки детского творчества Лепка Полигон 1997 С-П.:
11. Рубцова Е. С.Фантазии из глины Изд-во ЭКСМО 2007 М.:
12. Чавара Хоаким Ручная лепка Изд-во АСТ – Астрель 2006 М.:
13. Эткин Джеки Керамика для начинающих Изд-во АРТ – Родник 2006 М.:
14. Художественная школа №1(16) 2007 стр. 29-32
15. Художественная школа № 6 (21) 2007 стр.23-25
16. http://www.ceramicportal.ru/articles/ne_bogi_gorshky_objigaut.ht

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Тулуна «Детская художественная школа»

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

Срок обучения 5 (6) лет

предметная область

В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

программа по учебному предмету

В.02. Основы дизайна

Тулун, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

программы учебного предмета

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

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Основы дизайна» разработана на основании и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Живопись» для вариативной части ОП.

Учебный предмет «Основы дизайна» занимает важное место в комплексе предметов программ «Живопись». Он является составляющей вариативной частью в изучении предметов в области изобразительного искусства.

«Архитектура - это мышление конструкциями»- П.Л.Нерви.

Программа предназначена для развития объемно – пространственного мышления у детей и включает в себя как теоретическую, так и практическую часть. Значительная часть программы отведена «азбуке» формообразования и содержит ряд тем, постепенно усложняющихся в направлении от абстрактных математических образов ко все большей материализации замысла, где учитывается влияние нагрузок, особенности работы конкретных материалов, эргономические и технологические требования. Упражнения в первой части программы призваны сформировать «инструментальные» навыки для выражения творческого замысла, развить пространственное мышление, чувство пропорций и ощущение работы материала, а также показать основы бионического подхода к творчеству, видению закономерностей в природе и использованию их для архитектурного или технического проектирования.

В заключительной части программы рассматриваются общие основы композиции и основы использования компьютерных технологий в проектировании. Итоговая работа предусматривает как разработку компьютерных 3D моделей, так и использование этих моделей в качестве основы для объемного макетирования. Предполагается применение данной технологии для анализа исторических памятников архитектуры, в том числе и региональной, включая реконструкцию утраченных сооружений по сохранившимся рисункам и фотографиям.

Основная идея программы – показать в развитии творческий процесс от возникновения идеи до воплощения замысла в макетной или модельной форме, научить пользоваться различными средствами для генерирования творческих идей и их воплощения.

В программе предусмотрен дифференцированный подход к учащимся. Некоторые темы могут быть сложны теоретически, но освоены на практических упражнениях.

Степень участия преподавателя может быть различной, но практическая работа учащегося должна оставить свой след в его сознании, даже если он не понял вполне теоретическую основу построения звездчатых многогранников или образования сложных линейчатых поверхностей.

В процессе работы над программой и практических занятиях произошло значительное изменение некоторых тем и методов обучения. В частности, значительное место в объяснении новых тем и сложных геометрических построений стала занимать компьютерная 3D графика, особенно программа SketchUp, которая позволяет не только наглядно показать пространственную геометрию сложных объектов, но и получить точные выкройки будущих моделей. Это качество может использоваться в работе почти над каждой темой программы. На заключительном этапе обучения программа SketchUp выделена для конкретного изучения и работы над итоговой дипломной работой.

Программа первого года обучения состоит из 5 разделов, охватывающих различные сферы формообразования и конструирования объектов, начиная от правильных многогранников и заканчивая действующими конструкциями.

Второй год обучения состоит из двух разделов, разновидностей архитектурной композиции и основ компьютерной графики. Рассматриваются различные виды графических компьютерных программ с акцентом на прикладное 3D моделирование, которое позволяет получить как самостоятельный продукт в виде компьютерной визуализации или анимации, так и основу для макетного моделирования.

Срок реализации учебного предмета

Программа состоит из 2 учебных планов: при реализации программы сроком обучения 5 (6) лет программа рассчитана на 1-2 года обучения: при 5 –летнем обучении – в 5 классе – 66 часов, из них: аудиторные занятия – 33 часа, самостоятельная работа – 33 часа; при дополнительном годе обучения (6 классе): общая трудоёмкость составляет: 132 часа, из них – 66 часов – аудиторные занятия, 66 часов – самостоятельная работа.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы дизайна» при 5 (6)-летнем сроке обучения составляет 132 часа. Из них: 66 часов – аудиторные занятия, 66 часа - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации (реализация программы «Живопись» 5 (6) лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации				Всего часов
	5		6		
Классы					
Полугодия	13	14	15	16	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	66
Самостоятельная работа	16	17	16	17	66
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	132
Вид промежуточной аттестации		просмотр		просмотр	

Форма проведения учебных занятий

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы – от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения.

Недельную учебную нагрузку составляет 1 час аудиторных занятий, а также 1 час в неделю - самостоятельной работы.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства ;

- формирование у детей старшего школьного возраста комплекса знаний, умений и навыков в области дизайн - проектирования;
- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.

Задачи:

обучающие:

В результате обучения ученик должен знать:

- основные понятия и термины проектирования.
- приемы работы с чертежным инструментом и макетным материалом.
- названия объемных тел, правильных и полуправильных, и их взаимосвязь.
- основные типы поверхностей и принципы их образования и построения.
- краткую историю развития предмета и имена инженеров архитекторов и математиков, оставивших значительный след в данной области.
- основы начертательной геометрии и принципы построения в ортогональных проекциях, аксонометрии и перспективе.
- особенности архитектурного и дизайн – проектирования, находящегося на стыке науки и искусства, и способы разрешения творческих противоречий.

воспитательно-развивающие:

- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;
- формировать творческое отношение к художественной деятельности;
- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;
- воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

- 1- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций, 3D построений на компьютере);
- 2- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
- 3- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
- 4- исследовательские (упражнения по моделированию с изучением геометрических и конструктивных свойств объекта).

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору информации и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему проведения занятий:

1. Обзорная беседа - знакомство с новой темой, приемами моделирования и конструирования.
2. Освоение приемов работы в материале или на компьютере.
3. Выполнение учебного задания.

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале либо в графической программе.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению техники дизайн - конструирования, техник работы с материалами, а также информацию о новостях компьютерной графики.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по дизайн - проектированию, моделированию в технике оригами, а также видеоуроками по различным способам моделирования в компьютерных программах. Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской. Имеется программное обеспечение для работы в бесплатных программах Gimp, Incscape, SketchUp, Bruce, Blender и др.

2. Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид уч зан	Общий объем времени (в часах)		
			Мак.у нагр.	Само стоят. работ а	Ауд. занят ия
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Структурная организация пространства				
1.1	Дизайн — организация пространства. Формула Витрувия.	урок	2	1	1
1.2	Уровни мерности пространства. Простые и звездчатые многоугольники. Орнамент.	урок	2	1	1
	Раздел 2. Правильные, полуправильные и звездчатые многогранники.				
2.1	Платоновы, архимедовы и равногранные тела, их ограниченность и взаимосвязь. Модели многогранников.	урок	8	4	4
2.2	Звездчатые многогранники, способы их образования. Конструирование и склейка моделей.	урок	12	6	6
	Раздел 3. Поверхности.				
3.1	Линейчатые поверхности. Поверхности вращения и переноса. Способы конструирования и отображения поверхностей в моделях.	урок	8	4	4
			32	16	16
1 год обучения II полугодие					
	Раздел 4. Трансформация плоскости				
4.1	Способы трансформации плоского листа. Прямые и криволинейные складки, просечки.	урок	6	3	3
4.2	Искусство оригами.	урок	8	4	4
4.3	Поп-ап композиции.	урок	8	4	4
	Раздел 5. Трансформируемые и мгновенно-жесткие конструкции				
5.1	Шарнирные модели	урок	6	3	3
5.2	Стержневые конструкции	урок	6	3	3
			34	17	17
2 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Плоскостные, объемные и объемно-пространственные композиции				

1.1	Плоскостная композиция	урок	4	2	2
1.2	Объемная композиция	урок	4	2	2
1.3	Пространственная композиция	урок	4	2	2
	Раздел 2. Компьютерная графика				
2.1	Программы векторной и растровой графики	урок	20	10	10
			32	16	16
2 год обучения II полугодие					
2.2	Программа SketchUp. Инструменты, плагины, примеры работы.	урок	8	4	4
2.3	Программа Вгусе. Инструменты, особенности работы в программе.	урок	8	4	4
2.4	Программа Blender. Моделирование физических процессов в программе.	урок	10	5	5
2.5	Прикладные программы 3D моделирования. Создание разверток макета.	урок	8	4	4
			34	17	17

Годовые требования. Содержание разделов и тем

1 год обучения

Содержание курса

Развитие у детей основных понятий о регулярной структуре пространства и ощущения красоты математической гармонии. Научить практическим навыкам работы с основным макетным материалом - картоном и бумагой. Освоить математический инструмент формообразования на примере регулярных многогранных структур. Познакомить с конструированием основных типов криволинейных поверхностей и способом их отображения в макетной форме. Дать основу для создания несложных трансформируемых и упругих конструкций.

1 полугодие

Раздел 1. Структурная организация пространства.

Тема: **Дизайн - организация окружающего пространства.** Уровни организации; конструктивный (технологический), функциональный, математический. Формула Витрувия (прочность, польза, красота). Понятие тектоники. Исторические примеры.

Задача: Дать общие понятия о предмете и основных терминах.

Самостоятельная работа: найти иллюстративные примеры тектонических сооружений. Обосновать свой выбор.

2 тема: Уровни мерности пространства. Точка, линия, поверхность, объем. Общие и частные случаи. Ограничение условий - начало организации.

Метрические и ритмические ряды на линии, плоскости и в пространстве. Правильный и полуправильный паркет. Их преобразования. Геометрический орнамент. Простые и звездчатые многоугольники.

Задача: Освоить простейшие геометрические построения с помощью циркуля и линейки.

Материал: Бумага, карандаш, циркуль, линейка, угольник.

Самостоятельная работа: Начертить звездчатый двенадцати угольник на миллиметровой бумаге.

Раздел 2. Правильные, полуправильные и звездчатые многогранники.

1 тема: Платоновы и архимедовы тела, их ограниченность и взаимосвязь.

Изготовление простейших моделей из картона и бумаги, комбинаторные игры с простейшими многогранниками. Ёж – простейший звездчатый многогранник (звездчатый октаэдр)

Задача: Освоение построения разверток и склеивания многогранников. Показать гармоническую взаимосвязь и логическую завершенность пяти Платоновых тел. Их основные сочетания в пространстве.

Материал: Бумага, карандаш, циркуль, линейка, угольник, канцелярский нож, клей «ПВА».

Самостоятельная работа: Начертить выкройки платоновых тел на треугольной основе.

2 тема: Звездчатые формы икосаэдра и додекаэдра.

Золотое и серебряное сечения как пропорции многоугольников и многогранников. Численное выражение золотого сечения. Числа Фибоначчи.

Задача: Освоение изготовления моделей звездчатых многогранников. Показать пропорциональную основу геометрической структуры многогранников и ее взаимосвязь с числовыми рядами и музыкальной гармонией. Примеры исторической интерпретации этих взаимосвязей. (Лука Пачоли, Леонардо да Винчи, Иоганн Кеплер.)

Самостоятельная работа: Построить на заданной моноэпюре собственную модель звездчатого многогранника. (на бумаге ил и в модели SketchUp)

Раздел 3. Поверхности.

1 тема: Линейчатые поверхности, развертываемые и неразвертываемые.

Конус, цилиндр, торс, гипар, однополостный гиперboloид, коноид. Поверхности вращения и переноса. Шар, эллипсоид, тор, пологие оболочки. Комбинирование поверхностей переноса положительной и отрицательной кривизны.

Варианты развертки неразвертываемых поверхностей. Их моделирование из различных материалов. Соединение в регулярные структуры. Способы конструирования и отображения поверхностей в моделях.

Задача: Дать теоретическую основу построения линейчатых поверхностей. Освоить данный материал в практических упражнениях.

Самостоятельная работа: Сконструировать модель линейчатой поверхности на основе сечений из фанеры или гофрокартона. (Сборка с помощью врезок)

2 полугодие.

Раздел 4. Трансформация плоскости.

1 тема: Трансформация плоского листа.

Способы трансформации. Прямолинейные и криволинейные складки, просечки. Цилиндрические, сферические, гиперболические формы, замкнутые и протяженные.

Задача: Ознакомление с приемами трансформации плоского листа. Освоение материала на простых упражнениях. Способы разбиения плоского листа без помощи циркуля и линейки. Самостоятельная работа: Создать композицию из листа ватмана с помощью криволинейных складок.

2 тема: Искусство оригами. Складывание традиционных моделей. Модульное оригами. Его разновидности.

Задача: Ознакомление с традиционными и современными приемами искусства оригами. Создание композиции из модулей.

Самостоятельная работа: Создать свою композицию из стандартных модульных элементов оригами.

3 тема: Рор-Ур композиции.

Задача: Создание художественной композиции в технике Рор-Ур.

Самостоятельная работа: самостоятельно сконструировать открытку в технике Рор-Ур.

Раздел 5. Трансформируемые и мгновенно-жесткие системы.

1 тема: Шарнирные модели.

Задача: Познакомить с особенностями трансформируемых систем, научить моделированию и соединению модулей в пространственные структуры.

Самостоятельная работа: изготовить шарнирную структуру из плоских или стержневых элементов на основе предложенных схем конструкции.

2 тема: Стержневые конструкции.

Задача: Познакомить с особенностями конструирования и работы мгновенно-жестких систем, наглядно показать работу упругих конструкций.

Самостоятельная работа: собрать МЖС конструкцию из изготовленных на уроке модулей.

Второй год обучения

Содержание курса.

Введение в основные понятия архитектурного проектирования. Освоение принципов композиции и их использование в практической работе. Освоение прикладных программ 3D моделирования с разработкой моделей реальных или проектируемых сооружений и объектов с последующим переводом их в развертки и склейкой архитектурного макета.

1 полугодие

Раздел 1. Плоскостные, объемные и объемно-пространственные композиции.

1 тема: Плоскостные, композиции, их особенности. Равновесие, статичность, динамичность, симметрия, асимметрия, дисимметрия. Упражнение на данную тему.

Задача: Познакомить с основными видами композиции, научить различать их особенности и решать задачи каждого вида.

Самостоятельная работа: создать плоскостную композицию в технике аппликации или схематического макета.

2 тема: Объемные композиции, их особенности. Специфика восприятия объемной композиции. Упражнение на данную тему.

Задача: Познакомить с основными видами композиции, научить различать их особенности и решать задачи каждого вида.

Самостоятельная работа: создать объемную композицию в схематическом макете с выражением конкретных геометрических свойств объекта.

3 тема: Пространственные композиции, их особенности. Особенности восприятия пространственной композиции. Упражнение на данную тему.

Задача: Познакомить с основными видами композиции, научить различать их особенности и решать задачи каждого вида.

Самостоятельная работа: Создать пространственную композицию в схематическом макете с выражением определенной композиционной идеи.

Раздел 2. Компьютерная графика.

1 тема: Программы векторной и растровой графики. CorelDraw, Fotoshop и их бесплатные аналоги. Особенности работы в различных программах.

Задача: Познакомить с особенностями программ создания и обработки изображений.

Интерфейс и инструменты программ. Их возможности.

Самостоятельная работа: освоение различных возможностей программ на основе конкретных упражнений.

2 полугодие

2 тема: Особенности работы в различных программах 3D моделирования. Программа SketchUp. Инструменты программы. Настройка интерфейса, плагины, горячие клавиши.

Создание моделей, текстурирование, привязка к местности. Взаимосвязь с программой GoogleEarth.

Задача: Познакомить с основами программы, дать общие понятия о других программах и их назначении. Научить использовать программу для создания моделей,

применения фототекстур и разработки разверток макета. Научить анализировать готовые модели и применять их в дальнейшей работе.

Самостоятельная работа: Разработать модель интерьера с использованием готовых компонентов. Создать собственные модели мебели или элементы благоустройства.

3 тема: Программы визуализации изображений. Их прикладное назначение для выразительной подачи проектного материала. Использование встроенных программ и плагинов для визуализации моделей, созданных в SketchUp-е либо подготовка экспорта моделей в другие форматы. Конвертация форматов для дальнейшей работы. Основы работы в программе Bryce 5,5. Интерфейс, инструменты и возможности программы.

Задача: Познакомить с особенностями создания фотореалистичных изображений методами компьютерной графики, научить использовать доступные программы для выразительной подачи проектного замысла. Освоить моделирование в программе Bryce 5,5. Использование программы для создания фотореалистичных изображений и анимационных роликов.

Самостоятельная работа: Создать пейзажную или камерную сцену с проработкой материалов, освещения и атмосферных эффектов. Создать несложную анимацию.

4 тема: Универсальная программа 3D моделирования – Blender. Моделирование физических процессов. Возможности программы по созданию анимации, игр и спецэффектов.

Задача: Познакомить с универсальными возможностями программы, научить пользоваться основными инструментами. Дать основу для самостоятельного освоения программы.

Самостоятельная работа: Создать анимированную сцену с использованием физических свойств объектов.

5 тема: Прикладные программы 3D моделирования специального назначения. Программа Perasura. Разработка разверток и склейка архитектурного макета на основе моделей SketchUp. Уровень детализации макета. Использование фототекстур для упрощения модели. Особенности склейки макетов из различных материалов. Использование разверток с текстурой, распечатанных на ватмане с помощью принтера.

Задача: Научить применению полученных знаний работы в 3D редакторах для воплощения проектного замысла на уровне архитектурного макета. Показать на практике удобство использования компьютерных технологий в разработке архитектурных и дизайн-проектов.

Самостоятельная работа: Создать развертку несложной модели в программе Perasura. Рационально компоновать выкройки на листах с помощью инструментов программы. Распечатать проект на принтере и склеить макет.

Итоговые требования:

Учащийся должен:

- 1- Различать основные виды архитектурной композиции и создавать творческие работы на заданную композиционную тему в виде аппликации или схематичного макета.
- 2- Уметь пользоваться компьютерными программами SketchUp, Bryce и Blender для архитектурного моделирования и выразительной подачи проектного материала.
- 3- Создавать детальный архитектурный макет на основе предварительно созданной трехмерной модели.
- 4- Различать основные инструменты и назначение программ трёхмерного моделирования.
- 5- Создавать несложную компьютерную анимацию и художественную визуализацию трехмерной сцены.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Основы дизайна».

Знать:

- основные понятия и термины проектирования.
- приемы работы с чертежным инструментом и макетным материалом.
- названия объемных тел, правильных и полуправильных, и их взаимосвязь.
- основные типы поверхностей и принципы их образования и построения.
- краткую историю развития предмета и имена инженеров архитекторов и математиков, оставивших значительный след в данной области.
- основы начертательной геометрии и принципы построения в ортогональных проекциях, аксонометрии и перспективе.
- особенности архитектурного и дизайн – проектирования, находящегося на стыке науки и искусства, и способы разрешения творческих противоречий.

Уметь:

- работать с чертежным инструментом и макетным материалом.
- изображать простые геометрические тела в эскизе и в точном построении.
- производить разбиение плоскости листа на правильный и полуправильный паркет и строить развертки объемных тел.
- склеивать развертки объемных тел способом «встык» и соединять отдельные модули в пространственные структуры.
- разбивать лист бумаги без помощи инструментов и создавать простые складчатые структуры.
- соединять фрагменты различных поверхностей между собой и производить их плавное сопряжение.
- строить поверхности с переменной образующей и моделировать их в различных материалах.
- моделировать трансформируемые и мгновенно – жесткие системы, пользоваться висячими моделями для создания реверсивных форм.
- различать тектоничные и нетектоничные сооружения, уметь обосновать это различие.
- различать основные виды архитектурной композиции и создавать творческие работы на заданную композиционную тему в виде аппликации или схематичного макета.
- уметь пользоваться компьютерными программами SketchUp, Bryce и Blender для архитектурного моделирования и выразительной подачи проектного материала.
- создавать детальный архитектурный макет на основе предварительно созданной трехмерной модели.
- различать основные инструменты и назначение программ трёхмерного моделирования.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК**1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание**

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

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

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация проводится в форме творческих просмотров работ учащихся в 14-м, 16-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.

2 Критерии оценок

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

“5” (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения.

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

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Применяются следующие средства дифференциации:

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

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

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 100% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, моделированию на компьютере, сбора информации по теме, выполнение заготовок к уроку).

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Дизайн. Иллюстрированный словарь справочник. – Москва. Архитектура – С. 2004
2. В. И Даниляк. В. М. Мунипов. М. В. Федоров. Эргодизайн. Качество. Конкурентоспособность. – Москва. Издательство стандартов. 1990
3. Н. В. Калмыкова. И. А. Максимова. Макетирование из бумаги и картона. – Москва. 2000
4. С. Китченс. В. Гавенда. Вгусе для дизайнера. Москва. 2002
5. С. Михайлов. История дизайна. В двух томах. – Москва. 2003
6. С. Михайлов. Л. Кулеева. Основы дизайна. – Казань. 1999
7. В. И. Папанек. Дизайн для реального мира. – Издатель Д. Аронов. 2004
8. В. Ф. Рунге. В. В. Сеньковский. Основы теории и методологии дизайна. – Москва. 2003
9. Ю. С. Сомов. Композиция в технике. – Москва. Машиностроение. 1987
10. А. А. Прахов. Blender. 3D моделирование и анимация. – СПб. 2009
11. Tomoko Fuse. Spirals Origami. Pyblished by JAPAN PUBLICATIONS.inc., Tokio and New York. 1990
12. Tomoko Fuse . Unit Origami. Pyblished by JAPAN PUBLICATIONS.inc., Tokio and New York. 2000
13. К. Kasahara. Extreme Origami. Sterling Publishing. Co. inc. New york. 2003
14. Tomoko Fuse . Floral Globe. New York. 2002
15. J. Montroll. A Plethora of poliedra in Origami. Dover publications, inc. New York. 2002

Средства обучения

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

- **натуральные наглядные пособия** - образец изготавливаемого предмета, его развертка или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на уроках.
- **образец** — это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ которых позволит определить действия и операции, необходимые для изготовления всего изделия. Отсутствие образца изделия на уроке, особенно на первом этапе обучения, делает выполнение детьми операций, необходимых для изготовления изделия, случайными и неосознанными;
- **устное описание внешнего вида предмета и его конструкции** - способствует образованию у детей правильного представления о предмете творчества;
- **электронные образовательные ресурсы** - мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы, программное обеспечение для работы на компьютере.
- **аудиовизуальные** - слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи;
- **материальные** - для полноценного усвоения заданий каждого раздела программы необходимо, чтобы учащиеся были обеспечены всеми необходимыми материалами: бумагой разных видов, картоном, линейками, канцелярским ножом, клеем «ПВА» и др.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Тулуна «Детская художественная школа»

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

Срок обучения 5 (6) лет

Предметная область

В.00.ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

программа по учебному предмету

В.03.КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ

Тулун, 2020

СОДЕРЖАНИЕ
программы учебного предмета

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

1. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Прикладная композиция» разработана на основании и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебный предмет «Композиция прикладная» занимает важное место в комплексе предметов программ «Живопись». Он является составляющей вариативной частью в изучении предметов в области изобразительного искусства.

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

В процессе занятий преподаватель последовательно и целенаправленно формирует у учащихся чувство композиции, проявляющееся в умении строить предмет, исходя из единства утилитарного и художественного. Опорные качества способностей, формируемых занятиями прикладной композиции, с одной стороны, относятся преимущественно к области восприятия (развитость аналитико-синтетического взгляда на предмет), с другой стороны – к области моторики (опциональная область руки).

В декоративно-прикладном искусстве широко используется обобщение, даже символизация образа. На занятиях по прикладной композиции учащиеся должны усвоить зависимость создаваемого ими образа от материала, его физических качеств и особенностей. Материал, его свойства и технологии, вводят учащегося в строгие рамки, ограничивают его в передаче внешних сходств с изображаемым, и придают последнему черты условности и декоративности.

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

Содержанием курса является формирование необходимых теоретических знаний и практических умений. Теоретическая часть представлена в виде учебных занятий, экскурсий, выставок, которые могут сопровождаться объяснением материала, показом и демонстрацией наглядных пособий и изделий, обменом опытом и мнения, а так же при помощи бесед и диспутов. Практическая часть представлена в виде практического закрепления, выполнения домашнего задания, изготовления изделий. В процессе занятий осуществляются межпредметные связи с другими предметами курса. Важным является развитие таких умений, как умение анализировать, сравнивать, применять знания в новой ситуации, подбирать необходимые материалы и инструменты. Формы работы: групповая, индивидуальная.

Срок реализации учебного предмета

Программа рассчитана на 2 года обучения в 4-5 классах (срок реализации программы «Живопись» 5 (6) лет. Продолжительность учебных занятий составляет 33 недели в год.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная» при 5 (6)-летнем сроке обучения (4-5 классы) составляет 99 часов. Из них: 66 часов – аудиторные занятия, 33 часа - самостоятельная работа.

**Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации
Реализация программы «Живопись» 5 (6) лет**

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации				Всего часов
	4		5		
Классы					
Полугодия	11	12	13	14	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	66
Самостоятельная работа	8	8,5	8	8,5	33
Максимальная учебная нагрузка	27	28	27	28	165
Вид промежуточной аттестации		просмотр		просмотр	

Форма проведения учебных занятий

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы – от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения.

Недельную учебную нагрузку составляет 1 час аудиторных занятий, а также от 8 до 11 часов в четверть самостоятельной работы.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства ;
- формирование у детей старшего школьного возраста комплекса знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества;
- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.

Задачи:

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:

- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;
- формировать творческое отношение к художественной деятельности;
- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;
- приобщить к народным традициям;
- воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему проведения занятий:

1. Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале.
2. Освоение приемов работы в материале.
3. Выполнение учебного задания.

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах.

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

2. Содержание учебного предмета

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

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

Содержание программы включает следующие основные разделы:

Раздел 1: Работа с бумагой.

Раздел 2: Витраж.

Раздел 3: Текстиль.

Раздел 4: Валяние из шерсти.

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

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму:

- Исторический аспект
- Связь с современностью
- Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий
- Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или коллективных).

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как перед практической частью, так и во время работы. При выполнении задания перед учащимися ставится задача определить назначение своего изделия. С первых же занятий дети приучаются работать по плану:

- эскиз
- воплощение в материале
- выявление формы с помощью декоративных фактур.

Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках композиционных решений, в выборе способов выполнения изделий ДПИ.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах			
			Макс учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия	
			55	22	33	
				теория	практика	
1 полугодие						
Раздел 1: Работа с бумагой						
1.1.	Плоскостная композиция из бумаги. Аппликация; коллаж	Урок	10	4	1	5
1.2.	Бумажная пластика «Сказочный город»	Урок	10	4	1	5
1.3.	Папье маше. Плетёная ваза.	Мастер класс	7	3		4
2 полугодие						
Раздел 2: Витраж.						
2.1.	Знакомство с техникой витраж. Эскиз витража.	Урок	7	3	1	3
2.2.	Композиция в технике витраж «Цирк», «Цветочный букет», плоская основа.	Урок	12	4		8
2.3.	Витраж на выпуклой основе.	урок	9	4		5

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах			
			Макс учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия	
			55	22	33	
				теория	практика	
1 полугодие						
Раздел 3: Текстиль						
3.1.	История ткацкого ремесла	лекция	3	2	1	
3.2.	Декоративная работа в технике коллаж.	урок	11	4	1	6
3.3.	Способы работы с нитью	Урок	13	5		8
2 полугодие						
3.4.	Батик. Знакомство с техникой.	Лекция, упражнения	3	1	1	1
3.5.	Свободная техника росписи «Горячий батик»	Урок	12	5		7
3.6.	Техника росписи «Холодный батик».	Урок	13	5		8

Годовые требования. Содержание разделов и тем

1 год обучения (4 класс)

Раздел 1: Работа с бумагой. (1 полугодие)

1.1. Тема: Плоскостная композиция из бумаги. Аппликация, коллаж.

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.

Самостоятельная работа: собрать коллекцию пёстрых листочков из журналов, приготовить цветные выкраски.

1.2. Тема: Бумажная пластика «Сказочный город». Познакомиться с новой техникой.

Выполнить упражнения по основным приёмам сгибания. Образно-пластическая организация листа. Выполнить композицию из заранее подготовленных кусочков плотной бумаги. Задание выполняется на картоне с использованием плотной бумаги. Работа ведётся по заранее разработанному эскизу.

Самостоятельная работа: выполнение упражнений на сгибание необычных форм «Рыбки».

1.3. Тема: Папье маше. Плетёная ваза. 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 упрощённый вариант. При этом обучающий и развивающий смысл задания сохраняется. Используя основу и правила симметрии подготовить детали вазы. Согласно схеме соединить части в общую форму. Используется рыхлая бумага, салфетки, обойный клей.

Самостоятельная работа: создание своих вариантов силуэта вазы.

Раздел 2: Витраж. (2 полугодие)

2.1. Тема: Знакомство с техникой витраж. Эскиз витража. Знакомство с техникой витража; стилизация изображения путем дробления на геометрические части, с сохранением узнаваемости предметов, использование в цветовом решении ярких, контрастных тонов и черной обводки. Работа ведется на формате А3 гуашью, с использованием шаблонов.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок растений, стилизация растительных образов.

2.2. Тема: Витраж «Цирк», «Петух». Научить видеть целое при составлении работы из отдельных мелких частей, подчинять мелкие детали главному в работе. По подготовленному ранее эскизу выполнить творческую работу в технике витраж. Используются витражные краски, стекло.

Самостоятельная работа: завершение творческой работы подготовка к просмотру.

2.3. Тема: Витраж на выпуклой основе. Составить эскиз растительного орнамента. Орнаментальные мотивы и приемы выполнения витража. Создать свой эскиз и выполнить роспись стеклянного сосуда. Декорирование выполненной композиции контурами. Использование красок для витража, декоративных контуров.

Используемые материалы: витражные краски, контуры, стеклянные сосуды.

Самостоятельная работа: завершить работу, подготовиться к просмотру

2 год обучения (5 класс)

Раздел 3: Текстиль. (1 полугодие)

3.1. Тема: История ткацкого ремесла. Основные технические приемы ткачества.

Просмотр фильма об истории ткацкого ремесла, об оборудовании, необходимом для ткачества. На основе музейных образцов познакомиться с видами ткачества. Выполнить простое полотняное переплетение. Используется картон, хлопковая и шерстяная нить. *Самостоятельная работа:* экскурсия в краеведческий музей.

3.2. Тема. Декоративная работа в технике коллаж. Использование в работе ткани, ниток, поролона и других материалов при создании рельефного коллажа. Использование рельефов в сочетании с различными фактурами тканей, нитей. Полекалам из тканей различных по фактуре и цвету вырезать детали композиции и наклеить их согласно рисунку.

Самостоятельная работа: собрать в коллекцию разные по фактуре ткани, нитки, пуговицы.

3.3.Тема:Способы работы с нитью. Выполнение несложной композиции в технике нетканого гобелена. Работа над эскизом, колоритом, подбор ниток, работа крючком. Единство материала и декора. Освоение новой техники.Используетсякартон, хлопковая и шерстяная нить, клей ПВА.

*Самостоятельная работа:*выполнить дома заготовки цепочек из шерстяных ниток разного цвета.

(2 полугодие)

3.4. Тема:Батик. Знакомство с техникой.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: Выполнить упражнения по закреплению нового материала.

3.5. Тема:Свободная техника росписи «Горячий батик».

Познакомитьс техникой свободной росписи ткани. Обратить внимание на цветовую гармонию.Выполнить ассоциативную цветовую композицию на заданную тему (грустно-весело, тепло-холодно и т.д.). Возможно использование фактурыдля достижения большей эмоциональной выразительности. Использование красок для батика, ткани, воска.

Самостоятельная работа: Выполнить упражнения по закреплению нового материала.

3.6. Тема: Техника росписи по ткани «Холодный батик»Обратить внимание на цветовую гармонию, выразительность линий и мягких переходов одного цвета в другой. Продемонстрировать приемы работы кистью на ткани. Создать композицию “Цветы”, работая с наглядным материалом. Выполнить рисунок на бумаге, узнать способы его перенесения на ткань, подготовить рамы к росписи, резервирование, роспись (работа с цветом). Декорирование выполненной композиции контурами. Использование красок для батика, ткани, декоративных контуров.

Самостоятельная работа: упражнения по закреплению нового материала, подготовиться к просмотру.

3. Требования к уровню подготовки учащихся

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Композиция прикладная».

- Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов.
- Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.
- Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет 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, витраж, батик, валяние.
- Навыки ритмического заполнения поверхности.
- Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.
- 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

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

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

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся в 12-м, 14-м, 16-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.

2. Критерии оценок

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

“5” (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил организационно-трудолюбивые умения.

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

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

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

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

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

В процессе освоения программы применяются на 2 вида заданий:

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 67% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, рисования с применением шаблонов, сбора информации по теме, выполнение заготовок к уроку), а также возможны экскурсии, участие обучающихся в творческих мероприятиях города и образовательного заведения. Для эффективного выполнения домашней работы все задания выполняются в специальном «Альбоме домашних заданий».

6.Список литературы и средств обучения

Список методической литературы

3. Аверьянова М.Г. Гжель – российская жемчужина.- М, 1993
4. Бесчастнов Н.П. Основы изображения растительных мотивов. М., 1989
5. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М., 2010
6. Берстенева В.Е., Догаева Н.В. Кукольный сундучок. Традиционная кукла своими руками. Белый город, 2010
7. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. – Л.: Искусство, 1975
8. Божьева Н. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность, Северный паломник, - 2008
9. Давыдов С. Батик. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2005
10. Жегалова С.О. О русском народном искусстве. Юный художник, 1994
11. Русские художественные промыслы. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010
12. Фиона Джоунс Фантазии из бумаги. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2006
13. Неменский Б.М. Программы. «Изобразительное искусство и художественный труд». 1-9 класс. М., Просвещение, 2009
13. Шевчук Л.В. Дети и народное творчество. - М.: Просвещение, 1985
14. А. Гир. Роспись по стеклу. - М.: Изд. «Арт-родник», 2004.
15. Е. Смирнова. Игрушки из шерсти. - Питер, 2013
14. 15.Май Мэки. Картины из шерсти и войлок. - Контэнт, 2012
- 16.И. Кокарева. Живописный Войлок. - АСТ-Пресс, 2011.

Список учебной литературы

1. Клиентов А. Народные промыслы. – М.: Белый город, 2010
2. Лаврова С. Русские игрушки, игры, забавы. – М.: Белый город, 2010
3. Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел.- М.. Изд-во Эксмо, 2003
4. Я познаю мир. Игрушки: Детская энциклопедия. /Сост.Н.Г. Юрина. - М.: АСТ, 1998

Средства обучения

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

- **натуральные наглядные пособия** -образец изготавливаемого предмета, его развертка или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на уроках. Для показа сложных приемов обработки материала используются детали увеличенного размера. Возможно использование предметно-технологической карты;
- **образец** — это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ которых позволит определить действия и операции, необходимые для изготовления всего изделия.Отсутствие образца изделия на уроке, особенно на первом этапе обучения, делает выполнение детьми операций, необходимых для изготовления изделия, случайными и неосознанными;
- **устное описание внешнего вида предмета и его конструкции** - способствует образованию у детей правильного представления о предмете творчества;
- **электронные образовательные ресурсы** - мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные** -слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи;
- **материальные** -для полноценного усвоения заданий каждого раздела программы необходимо, чтобы учащиеся были обеспечены всеми необходимыми материалами: красками (акварель, гуашь, краски для батика), бумагой разных видов, гелиевыми ручки, материалами для валяния и др.

7. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» использует, устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебно-творческих работ. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме, зачетов и экзаменов. Зачеты и экзамены проходят в виде письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок. Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании МАУ ДО города Тулуна «ДХШ».

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» самостоятельно на основании настоящих ФГТ. МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разработаны и утверждены методическим Советом МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» самостоятельно.

Фонды оценочных средств полные и адекватные, отображенные в настоящих ФГТ, соответствуют целям и задачам программы «Живопись» и её учебному плану. Фонды оценочных средств обеспечивают оценку качества приобретенных выпускником знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области изобразительного искусства.

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

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» на основании настоящих ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:

- 1) Композиция станковая;
- 2) История изобразительного искусства.

По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*. Временной интервал между выпускными экзаменами не менее трех календарных дней.

Требования (положение об «Итоговой аттестации») к выпускным экзаменам определены МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» самостоятельно, разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с настоящими ФГТ.

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

- знание основных художественных школ, исторических периодов развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;
- знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров изобразительного искусства;
- знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-выразительные возможности;
- навыки последовательного осуществления работы по композиции;
- наличие кругозора в области изобразительного искусства.

8. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУ ДО города Тулуна «ДХШ»

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 МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» создаёт комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность:

- выявления и развития одаренных детей в области изобразительного искусства путём проведения тематических предметных декад по рисунку, живописи, композиции, истории искусств;
- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (*традиционная ежегодная выставка «Вдохновение» - преподавателей и учащихся ДХШ, городской конкурс «Мастер года», школьные конкурсы: «Осенний натюрморт», «Мы и наши друзья», передвижные выставки работ учащихся МАУ ДО города Тулуна "ДХШ"*, участие в конкурсах различного уровня – городских, региональных, областных, Всероссийских, Международных, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих вечеров, и др.);
- организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (выставочных залов, музеев, театров города Тулуна и соседних регионов Иркутской области);

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства (социальное партнёрство с ОГОУ СПО «Тулунский педагогический колледж», общеобразовательными школами г.Тулуна и Тулунского района, **общественными организациями:**

- городской Совет ветеранов
- городской Совет ветеранов культуры и кино
- городской женский Совет
- общество инвалидов
- городской «Совет отцов города»
- советом Ветеранов г.Тулуна,

органами местного самоуправления:

- Администрация г. Тулуна (мэрия)
- Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Комитета социальной политики администрации «городского округа» МО город Тулун
- Управление образования администрации «городского округа» МО город Тулун);
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития изобразительного искусства и образования;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся;
- построения содержания программы «Живопись» с учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации;
- эффективного управления МАУ ДО города Тулуна «ДХШ».

Программа «Живопись» обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным предметам.

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

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, театров, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и художественными изданиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету.

