

«Принято»
на заседании
Педагогического совета Школы
29.08.2018 г.

«Утверждено»
Приказ № 33 от 29.08.2018 г.
Директор _____ А. Ч. Гасан-заде

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Сосновская детская школа искусств»

Рабочая программа по учебному предмету
«Беседы об искусстве»
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства
«Живопись»

2018 год

Разработчик - преподаватель художественного отделения Жагина
Елена Борисовна

Рецензент

Рецензент

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

«Беседы об искусстве» - программа, дающая детям знание языка изобразительных искусств. Усвоив его, они сумеют достаточно верно, творчески оценить художественное произведение, его содержание, форму, образное богатство, своеобразие, а так же смогут проникнуться любовью и уважением к художественным ценностям, созданными народами мира.

На некоторых уроках беседы об искусстве совмещаются с самостоятельной изобразительной деятельностью: рисованием с натуры, по памяти, по представлению, декоративным рисованием.

Также школьники учатся внимательно анализировать классические художественные произведения, классифицировать их по видам и жанрам.

Данная программа рассчитана на подготовку учащихся к более сложной программе в старших классах «История изобразительного искусства», она знакомит в простой форме с наиболее значимыми вехами в истории мировой, художественной культуры, рассказывает о видах и жанрах изобразительного искусства, в доступной форме.

Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся

Программа рассчитана на три года обучения, входящих в состав дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 8 лет. Возраст учащихся 6,5 - 10 лет.

Объем учебного времени

Объем учебного времени, предусмотренный на программу «Беседы об искусстве» рассчитаны на 98 часов аудиторных занятий, максимальная учебная нагрузка составляет 147 часов, в том числе 49 часов самостоятельной работы.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Основной формой проведения занятий по программе «Беседы об искусстве» является лекция-урок с показами иллюстративных материалов, диапозитивов, фильмов и практических занятий.

Основной формой проведения учебных занятий являются групповые аудиторные занятия, которые носят в основном практический характер.

Продолжительность занятия 45 минут.

Длительные беседы проводятся в начале изучения курса, при знакомстве с новой темой, с новой техникой работы.

В начале каждого занятия организуются небольшие беседы, цель которых - настроить на работу, напомнить задачу урока.

Каждое занятие сопровождается показом наглядного материала, демонстрацией хода и приемов работы с помощью дидактического материала и методических пособий.

Преподавание осуществляется в группах. Наличие лидеров, возможность сравнить свою работу с другими, организовать коллективную работу;

сотрудничество и взаимопомощь дают возможность достичь лучших результатов.

Большинство тем иллюстрируются тематическими фильмами и живописными материалами.

По итогам самостоятельной работы учащиеся должны выполнять рефераты на заданные темы.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

- 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
- воспитать и сформировать эстетические взгляды, художественный вкус
- пробудить интерес к искусству и деятельности в сфере искусства
- подготовить учащихся к дальнейшему освоению и углубленному изучению более сложной программы «История изобразительного искусства»

Задачи:

- освоить первичные навыки анализа произведений искусства
- приобрести знание особенностей языка различных видов искусств
- приобрести навыки восприятия художественного образа

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем в часах		
			Максимальный учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 класс					
1	Введение. Что такое искусство.	Лекция-беседа + фильм + методическое иллюстрации	1	-	1
2	Живопись - как вид изобразительного искусства		1	-	1
3	Виды живописи		1	-	1
4	Пейзаж		1	-	1
5	Портрет		1	-	1
6	Натюрморт		1	-	1
7	Машина времени. О чем горят портреты		2	1	1
8	Графика		1	-	1
9	Скульптура		1	-	1
10	Архитектура		1	-	1
11	Первобытная культура		2	1	1
12	Была ли сказка былью		2	1	1
13	Дикарь-человек или нет?		1	-	1
14	Открытие первобытного искусства		2	1	1
15	Магия искусства		1	-	1
16	Жизни конец и начало		1	-	1
17	Где небо сходится с землей		2	1	1
18	Мегалиты		1	-	1
19	Стоунхендж		1	-	1
20	Культура Др.Египта		3	2	1
21	Мир египтян: миф и реальность		1	-	1

22	Победа над смертью		1	-	1
23	Почему пирамиды именно такие?		2	1	1
24	Пирамиды – звездные врата		3	2	1
25	Законы Египетского изобразительного искусства		1	-	1
26	Культура античности		1	-	1
27	Крит- колыбель мифов		1	-	1
28	Греция в поиске красоты		2	1	1
29	Золотая пропорция		1	-	1
30	Искусство и время		1	-	1
31	Др.Греция – Др.Рим		3	2	1
32	Можно ли завоевать небо.		2	1	1
33	Итоговое занятие за 1 класс		2	2	-
ИТОГО			48	16	32

2 класс

34	Культура Средневековья	лекция-беседа + фильм + методическое пособие	2	1	1
35	Сила в немощи совершается		1	-	1
36	Искусство гонимой церкви		2	1	1
37	Византия		1	-	1
38	Русь дохристианская		1	-	1
39	Культура Древней Руси		3	2	1
40	Иконы		2	1	1
41	Трагическая судьба русской иконы		1	-	1
42	Исламская культура		1	-	1
43	Культура Западной Европы		3	2	1
44	Музыка в камне		1	-	1
45	Культура Возрождения		1	-	1
46	Раннее Возрождение		1	-	1
47	Высокое Возрождение		3	2	1
48	Рафаэль Санти и Микелланджело Буонаротти		2	1	1
49	Мастера Нидерландского Возрождения		1	-	1
50	Какая разная красота		2	1	1
51	Культура 17 века		2	1	1
52	Фландрия-золотой век искусства		1	-	1
53	Революция в искусстве		1	-	1
54	В поисках «золотого века»		1	-	1
55	Россия на пути к Европе		1,5	1	0,5
56	Культура 18 века		2	1	1
57	Эпоха просвещения		2	1	1
58	О времена, о нравы!		1	-	1
59	К оружию, граждане!		1	-	1
60	Монарх-реформатор Петр 1		1	-	1
61	Культура конца 18.в., начала 19 в.		1,5	1	0,5
62	«Цена жизни»		1	-	1
63	Классицизм в русском искусстве		1,5	0,5	1
64	Романтизм в русском искусстве		1	-	1

65	Критический реализм передвижники		1	-	1
66	Опрос по итогам		2	-	2
ИТОГО			49,5	16,5	33
3 класс					
67	Золотой век русской живописи		3	1	2
68	Великий Карл		2	1	1
69	Артель художников		2	1	1
70	Художник-сказочник		4	2	2
71	Море волнуется раз		3,5	1,5	2
72	Певец русского леса		3	1	2
73	А.К.Саврсов		3	1	2
74	Русские пейзажисты		4	2	2
75	«Мир искусства»		2	1	1
76	Объединение «Голубая роза»		1		1
77	Объединение «Бубновый валет»		1		1
78	Яркие краски жизни		3	1	2
79	Импрессионизм		2	1	1
80	Постимпрессионизм		1		1
81	От авангарда до модерна		2	1	1
82	Экспрессионизм		1		1
83	Кубизм		1		1
84	Футуризм		1		1
85	Русский авангард		2	1	1
86	Дадаизм		1		1
87	Сюрреализм		1		1
88	Абстрактное искусство		1		1
89	Возрождение реализма		3	1	2
90	Итоговое занятие		2	-	2
ИТОГО			49,5	16,5	33
ИТОГО за курс			147	49	98

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 класс

Введение. Что такое искусство.

Эстетическое отражение действительности. Как говорит искусство.

Живопись – как вид изобразительного искусства.

Что такое художественный образ.

Виды живописи.

Древнейшее искусство. Монументальная и станковая живопись. Язык зрительных образов – язык художников, как писали в древности.

Акварель, темпера, масло.

Пейзаж

История жанра. Знаменитые пейзажисты.

Портрет.

История создания. Фаюмский портрет, парсуна.

Виды портретной живописи.

Натюрморт.

Что такое «мертвая натура» или «тихая жизнь».

Голландские натюрморты.

Машина времени.

О чем говорят портреты? Знаменитые портреты.

Графика.

Рисунок, акварель, иллюстрация, плакат. Гравюра.

Скульптура.

Основные виды - круглая скульптура и рельеф. Статуи, памятники, монументальная скульптура.

Архитектура.

Застывшая музыка. История зарождения архитектуры, жилые дома.

Общественные постройки, производственные сооружения.

Первобытная культура.

Пещерная натуралистическая живопись и скульптура.

Настольная живопись.

Была ли сказка былью?

Как Шлиман нашел Трою? Как были открыты сокровища, Египетские пирамиды.

Дикарь – человек или нет?

Роспись пещеры Альтамира – подлинник или подделка? Как теория

Противоречат друг другу. Дарвина и христианские догмы.

Открытие первобытного искусства.

Великие ансамбли пещерной живописи. Открытие Марселино де Саутуолы.

Пещеры во Франции и Испании.

Магия искусства.

Как и для чего рисовали и лепили первобытные люди? Что такое фетиш?

Закон подобия. Охотничья магия.

Жизни конец и начало.

Пещера – как чрево Матери-Земли. Животные как символ племени.

Где небо сходится с землей.

Основа любой религии – представление о существовании души. Обряды.

Символ неба – гора и дерево. Мировая ось – основа Храмовой архитектуры

Мегалиты.

Менгиры, дольмены, кромлехи. Идолы острова Пасхи.

Стоунхендж.

Комплекс священного пространства.

Культура Древнего Египта.

Как были открыты сокровища Тутанхамона. Зловещее пространство.

Каирский музей. Открытие Говарда Картера.

Мир египтян: миф и реальность.

Бог солнца Ра. Шумерская мифология. Симметричность и двойная система Египтян.

Победа над смертью.

Осирис – бог мертвых, Солнце – бог живых. Исида и Сет. Загадки

Египетских пирамид.

Почему пирамиды именно такие?

Мастаба – первая пирамида. Архитектор Имхотеб. Пирамида Джосера в Сахаре.

Пирамиды – звездные врата?

Царство Дуат на земле. Продолжение жизни в вечности.

Законы Египетского изобразительного искусства.

Богиня правосудия – Маат. Канон – строгий закон создания египетского Искусства. Статуя царевича Рамхотена и его жены Нофрет. Статуя писца Кан. Монументальность изображения.

Культура античности.

Керамические сосуды – символ круговорота жизни. Матриархат.

Пещерные святилища. Статуэтка богини со змеями.

Крит – колыбель Мифов.

Крон и Зевс. Борьба с Титанами. Лабиринт Минотавра.

Греция в поиске красоты.

Хаос, Гейя – Земля, Небо – Уран, Боги – олимпийцы. Космос – порядок в мире. Основы греческой красоты: порядок, гармония, мера.

Архитектурный Ордер. Доринский, ионический, коринфский.

Золотая пропорция.

Золотое сечение. Скульптуры Древней Греции. Поликлет «Дорифор».

Мирон «Дискобол». «Бегун Лад»

Искусство и время. Афины 4 века.

Сократ – афинский мудрец. Пракситель «Гермес с младенцем Дионисом.

Принцип контраста. «Лаокоон». Венера Милосская.

Ника Самофракийская.

Древняя Греция. Древний Рим.

Триумфальные арки. Колонны – как символ воинской победы.

Можно ли завоевать небо?

Легенда о Сивилле и Тарквинии. Фреска Микеланджело «Сивилла Дельфийская». Римская мифология. Пантеон.

Итоговое занятие.

ИТОГО - 32 часа.

2 класс

Культура средневековья.

1 этап – с 1 по 10 век - антропоморфная античная традиция орнаментальная варварская.

2 этап – 10-12 век - романский художественный стиль.

3 этап – 12 – 13 век-расцвет готического искусства.

«Сила в немощи совершается»

Первые проявления христианства. Появление жанра портрета.

Роспись алтаря из Вейстминстерского аббата.

Искусство гонимой церкви.

Собрания в катакомбах – древ. христианская церковь.

Агнец – жертвенный символ. Принцип христианского искусства – символичность. Лоза – символ церкви.

Богородица Оранта – мозаика в хр. Св. Софии.

Византия.

Константинополь – первый христианский город мира.

Храм св. Софии -проборз первых храмов Др.Руси. Первые иконы.

Русь дохристианская.

Язычество. Русские боги.

Культура Др.Руси.

Раннее христианское искусство. Первый собор в Киеве.

Храм покровы на Нерли.

Иконы.

Андрей Рублев: «Троица». Феофан Грек – «Спас».

Икона Владимирской Богородицы.

Трагическая судьба русской иконы.

Исламская культура.

Мечети. Орнамент в исламской культуре. Запрет на изображение человека.

Культура западной Европы.

Искусство монахов и рыцарей. Архитектура романской эпохи – храмы и монастыри. «Мой дом – моя крепость».

Музыка в камне.

Готическая архитектура. Собор Парижской богородицы.

Культура Возрождения.

Ренессанс – становление западной культуры. Эпохи возрождения.

Раннее Возрождение.

Проторенессанс. (Джотто ди Бондоне). Мазаччо (Фра Анжелико. Фра Филиппо Липпи). Боттичелли.

Высокое возрождение.

Леонардо да Винчи – гений вне времени.

Девиз возрождения – гармония.

Рафаэль Санти и Микеланджело Буонаротти.

«Афинская школа» Рафаэля. Сикстинская Мадонна.

Роспись Сикстинской капеллы. «Святое семейство» Микеланджело

Мастера Нидерландского Возрождения.

Братья Губерт и Ян ванн Эйк. «Чеснинский алтарь». «Чета Арнольфини».

Контрасты аскетических идеалов средневековья и восхищением перед красотой мира, свойственной возрождению в картинах Иеронима Босха.

Какая разная красота...

Как менялись каноны красоты в течение веков. Рассматриваем картины Рафаэля «Мадонна со щегленком», Леонардо да Винчи «Мадонна в гроте», «Джаконда», Сальвадора Дали «Высшая скорость Мадонны Рафаэля».

Культура 17 века.

Появление натюрморта как жанра. Рассматриваем картину Эрлана ванн Стека «Суэта сует».

Появление нового худ. стиля – барокко. Сравнение его с существующим «классицизмом». Рассматриваем скульптуры Лоренцо Бернини «Аполлон и Дафна». Что такое «антитеза» - противопоставление – один из худ. приемов барокко.

Фландрия – золотой век искусства.

Мастера 17 века – Рубенс, Йорданс, Ван Дейк. Полнота жизни во фламандском барокко – противоположность аскетизму, средневековой иконописи. Натюрморты Снейдерса – образец фламандского натюрморта.

Революция в искусстве.

Приоритет правды над красотой – отказ от идеализации жизни в работах Караваджо, Жоржа де Латура, Рембрандта и Веласкеса.

Рассматриваем картину Рембрандта «Возвращение блудного сына».

В поисках золотого века.

Стилевые различия и сходства барокко, реализм, и классицизм.

Россия на пути к Европе.

Древнерусские храмы. Византийские традиции живописи в русских иконах Симон Ушаков «Богородица Владимирская или Насажение древа государства Российского».

Культура 18 века.

Потерянный рай в картинах Ватто «Паломничество на остров Циферу».

Появление стиля Рококо. Рассматриваем искусство малых форм: посуда, бронза, фарфор. Галантная эпоха в произведениях Франсуа Буше.

Эпоха просвещения.

Реализм в произведениях Жана Батиста Шардена. Рассматриваем «Натюрморт с атрибутами искусств».

О времена, о нравы!

Критика современных нравов в произведениях Уильяма Хоггарда. Рассматриваем цикл картин «Модный брак». Появление нового направления – просветительского реализма.

«К оружию, граждане!»

Просветительский классицизм в произведениях Ж.Л.Давида «Клятва Горациев», «Смерть Марата». Французская революция и ее влияние на мировую худ. культуру.

Монарх – реформатор Петр 1.

Петра творенье – Северная столица. Великие архитекторы Растрелли, Росси, Баженов, Казаков. Развитие портретного жанра в России (Рокотов «Портрет Струйской», Левицкий «Портрет Демидова»).

Культура конца 18в. начала 19 века.

Появление «романтизма» в европейской худ. культуре. Рассматриваем картины Ф. Гойя «Сон разума рождает чудовище», немецкий романтик К.Д. Фридрих.

«Цена жизни».

Мир трагических переживаний в картинах Теодора Жерико. «Плот медузы» и Эжена Делакруа «Резня на острове Унос».

Классицизм в русском искусстве начала 19 века.

Казанский собор А. Воронихина – образец классицизма в архитектуре.

Романтизм в русском искусстве.

Рассматриваем картину О. Кипренского «Портрет Евграфа Давыдова».

Критический реализм.

Передовой творческий метод Курбе, Милле, Дошье.

Передвижники.

Бунт тринадцати художников – новая эра в русской живописи. И.Н. Крамской, К.Е. Маковский, А. И. Корзухин и др.

Итоговое занятие

ИТОГО - 33 часа.

3 класс

Золотой век русской живописи.

Развитие бытового жанра. (А. Г. Венецианов, С.Ф. Щедрин, П.А. Федотов)

Великий Карл.

Рассматриваем работу К.Брюллова «Последний день Помпеи»- жанр исторической живописи.

Артель художников.

Поддержка П.М. Третьякова – создателя первого в России музея национального искусства. Собрание лучших образцов творчества реалистов и передвижников. Рассматриваем картины И.Е. Репин «Не ждали», В.Г. Перов «Тройка», И.Н. Крамской «Неизвестная», В.Д. Polenov «Московский дворик».

Художник – сказочник.

Рассматриваем картины В. Васнецова «Аленушка», «Иван – царевич на сером волке», «Сказка о спящей царевне», «Богатыри».

Море волнуется раз...

Творчество И.К. Айвазовского. Рассматриваем картины «Девятый вал», «Черное море»

Певец российского леса.

Картины И.И.Шишкина «Утро в сосновом лесу», «Корабельные сосны» и др..

А.К. Саврасов.

Рассматриваем картину «Грачи прилетели»

Русские пейзажисты.

Рассматриваем картину Ф.А. Васильева «Мокрый луч», И.И. Левитана «Над вечным покоем, Куинджи «Березовая роща».

Создание «Мира искусства».

Синтез живописи, театра и поэзии. Рассматриваем картины А.Бенуа «Прогулка короля», Е. Е. Лансере «Императрица Елизавета Петровна в Царском селе».

Объединение « Голубая роза»

В начале 20 века объединились художники П.В. Кузнецов, Н.Н. Сапунов, М.С. Сарьян).

Объединение «Бубновый валет».

М.Ф.Ларионов, И.С.Гончарова, П.П. Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Лентулов, Р.Р. Фальк). Натюрморты этих художников отличаются напористо выстроенной композицией, выявляют объемы вещей и весомость их цвета.

Яркие краски жизни.

Рассматриваем произведение Б.М. Кустодиева «Ярмарка», «Зимний день», Ф.А. Малявина «Танец», «Деревенская девушка».

Импрессионизм во Франции.

Эдуард Мане «Завтрак на траве», К.Моне «Леса в Живерни», О.Ренуар Мулен де ла Галет», Э.Дега «Абсент».

Постимпрессионизм.

Рассматриваем работы П. Сезанна и Ж. Сера. В.Ван Гог «Ночное кафе», П.Гоген – экзотическая природа.

От авангарда до модерна.

Появление в конце 19века – традиции пленэризма. Рассматриваем картины В. Серов «Девочка с персиками», К.Юона «Мартовское солнце». Эстетика русского модернизма в произведениях А.Мухи.

Экспрессионизм.

Рассматриваем картину Э. Мунка «Крик», А. Модильяни «Портрет Сутина».

Кубизм.

П.Пикассо и его виденье. Рассматриваем картину «Герника».

Фитуризм – искусство будущего.

Рассматриваем картину Д.Балла «Динамизм собаки на поводке».

Ранний русский авангард.

Синтез художественных традиций прошлого и современного живописного языка в произведениях К.С. Петрова – Водкина. Рассматриваем картину Купание Красного коня», М.Шагала «Прогулка».

Дадаизм.

Противник эстетики М.Дюшан «Фонтан».

Сюрреализм.

Сверхъестественный С.Дали. «Сон, вызванный полетом пчелы»

Абстрактное искусство.

Самое характерное открытие 20века – абстракция. Отказ от изобразительности как основного принципа искусства. Рассматриваем В.Кандинский «Импровизация», К.Малевич «Черный квадрат», «Супрематизм».

Возрождение реализма.

А.Дейнека, М.Нестеров, Ю. Пименов.

Итоговое занятие.

ИТОГО – 33 часа.

Итого за курс – 98 часов.

Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате освоения данной программы ученики должны:

- сформировать комплекс первичных знаний об искусстве, его видах и жанрах
- обладать первичными навыками анализа произведения искусства
- знать особенности языка различных видов искусства
- обладать навыками восприятия художественного образа
- подготовить детей к дальнейшему изучению более сложной и углубленной программы «История изобразительного искусства» в старших классах.

Формы и методы контроля, система оценок

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

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются:

- контрольные работы
- устные опросы
- письменные работы

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме:

- контрольных уроков
- зачетов
- экзаменов

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде письменных работ, устных опросов.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

По завершении изучения предмета проводится итоговый экзамен - выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

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

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.

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

Система оценок

Оценка 5 (отлично) – предполагает отличное знание теоретической дисциплины в которой ученик сможет показать:

- Знание исторического многообразия художественных культур и месте отечественной художественной культуры в мировом историко-культурном пространстве
- Знать основные направления и стили в искусстве, определять стилевую и временную принадлежность характерных примеров из наследия мирового искусства
- Знание, что художественное изображение не является копией действительности, а отражает переживание художником реальности, организованная так. Чтобы передать зрителю свои мысли и чувства
- Знание основных этапов развития русского и зарубежного искусства, национальные традиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве. Традиции и новаторства
- Произведения «золотого фонда» отечественных и зарубежных художников

Оценка 4 (хорошо):

- Получает ученик хорошо знающий материал, но не четко формулирующий свой ответ из-за не очень большого словарного запаса

Оценка 3 (удовлетворительно):

- Получает учение не знающий хотя бы один из всех заданных вопросов или неточно отвечающий на все заданные вопросы

Оценка 2 (неудовлетворительно):

- ставится ученику не отвечающему на половину из всех заданных вопросов, путающего самые основные направления в искусстве, не знающий ни одного отечественного художника и его произведений

Методическое обеспечение учебного процесса

Материально – техническая оснащенность – необходимое условие реализации программы «Беседы об искусстве»:

- столы
- стулья
- видеооборудование (большой монитор, DVD – проигрыватель, компьютер)
- репродукции и фотографии произведений архитектуры, скульптуры и произведений живописи
- печатные пособия по изобразительного искусства
- книги, альбомы по искусству, журналы «Искусство»

В реализации программы необходимо руководствоваться следующими дидактическими принципами:

1. Доступность обучения, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, степени их подготовленности на момент поступления в школу. Этот принцип отражен в выборе тем занятий, методов и способов обучения.
2. Объяснение ведется в доступной форме, привлекается большое количество наглядных материалов.
3. Используется для наглядности художественные и документальные фильмы

Для иллюстраций используются следующие художественные произведения:

- 1.Рублев А.»Троица»
- 2.Феофан Грек «Спас»
- 3.Джотто ди Бондоне «Поцелуй Иуды». «Бегство в Египте»
- 4.Мазаччо «Чудо со статиром»
- 5.Фра Анжелико «Снятие с креста»
- 6.Фра Филиппо Липпи «Мадонна с младенцем и двумя ангелами»
- 7.Боттичелли
- 8.Леонардо да Винчи «Мадонна в гроте», «Джаконда»
- 9.Рафаэль Санти «Афинская школа»
- 10.Микеланджело Буонаротти «Святое семейство», «Страшный суд».
- 11.Ян ванн Эйк «Гентский алтарь», «Чета Арнольфини»
- 12.И.Босх Триптих «Воз сена»
- 13.С.Дали «Высшая скорость мадонны Рафаэля»
- 14.Э.Стек «Суета сует».
- 15.Рубенс «Снятие с креста», «Прибытие Марии Медичи»
- 16.Иорданс «Бобовый король»
- 17.Ван Дейк «Портрет дамы с дочерью», «Автопортрет»
- 18.Снейдерс «Натюрморт»
- 19.Жорж де Латур «Портрет Вольтера»
- 20.Рембрандт «Возвращение блудного сына», «Ночной дозор»
- 21.Веласкес «Венера перед зеркалом», «Портрет Маргариты»
- 22.Симон Ушаков «Богоматерь Владимирская или Насажение древа государства Российского»
- 23.А.Ватто «Паломничество на остров Циферу», «Качели»
- 24.Ф.Буше «Маркиза де Помпадур»
- 25.Ж.Б.Шарден «Натюрморт с атрибутами искусств»
- 26.Хоггару Уильям.Цикл картин «Модный брак»
- 27.Рокотов «Портрет Струйской»
- 28.Левицкий «Портрет Демидова»
- 29.Ф.Гойя «Сон разума рождает чудовищ», «Зонтик»
- 30.К.Д.Фридрих «Аббатство в дубовой роще»
- 31.Т.Жерико «Плот Медузы»
- 32.Э.Делакруа «Резня на острове Хиос
- 33.Кипренский «Портрет Евграфа Давыдова»
- 34.Нестеров М.
- 35.Маковский К.Е.
- 36.Корзухина А.И.
- 37.Венецианов А.Г. «На пашне», «Девушка в платье»
- 38.Щедрин С.Ф.
- 39.Федотов П.А. «Сватовство майора», «Свежий кавалер»
- 40.Брюллов К. «Последний день Помпеи», «Всадница»
- 41.Репин И.Е. «Не ждали», «Бурлаки на волге»
- 42.Перов В.Г. «Тройка»
- 43.Крамской И.Н. «Неизвестная», «Христос в пустыне»
- 45.Васницов В. «Аленушка», «Иван царевич на сером волке», «Сказка о спящей царевне», «Богатыри»
- 46.Айвазовский «Девятый вал», «Черное море»
- 47.Шишкин И.И. «Утро в сосновом лесу», «Карательная роща».
- 48.Саврасов А.К. «грачи прилетели»
- 49.Васильев Ф.А. «Мокрый луг»
50. Левитан И.И. «Над вечным покоем»

51. Куинджи А.И. «Березовая роща», «Вечер на Украине»
52. Бенуа А. «Прогулка короля»
53. Лансер Е.Е. «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе»
54. Кузнецов П.В.
55. Сапунов Н.Н.
56. Сарьян М.С.
57. Ларионов М.Ф. «Отдыхающий солдат»
58. Гончарова Н.С.
59. Кончаловский П.П.
60. Машков И.И. «Портрет Е.И. Киркальди»
61. Лентуалов А.В.
62. Фальк Р.Р.
63. Кустодиев Б.М. «Ярмарка», «Зимний день»
64. Малявин Ф.А. «Танец», «Деревенская девушка»
65. Мане Э. «Завтрак на траве», «Бар в Фоли – Бержер»
66. Моне К. «Леса в Живержи»
67. Ренуар О. «Мулен де ла Галет»
68. Дега Э. «Абсент»
69. Сезанн П. «Дом повешенного»,
70. Сера Ж. «Цирк», «Воскресный день на Гранд – Жатт»
71. Ван Гог В. «Ночное кафе»
72. Гоген П. «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?»
73. Серов В. «Девочка с персиками»
74. Юон К. «Мартовское солнце»
75. Муха А. «Театральный плакат»
76. Мунк Э. «Крик»
77. Модильяни А. «Портрет Сутина»
78. Пикассо П. «Герника»
79. Балла Д. «Динамизм собаки на поводке»
80. Петров – Водкин К.С. «Купание красного коня»
81. Шагал М. «Прогулка»
82. Дюшан М. «Фонтан»
83. Дали С. «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната»
84. Кандинский В. «Импровизация»
85. Малевич К. «Черный квадрат»
86. Дейнека А.
87. Пименов Ю.

Список литературы

1. «Изобразительное искусство» Эрудит Мир книги М 2006г.
2. Кравченко Т.Ю. «Я познаю мир» АСТ. М. 2009г.
3. Пархоменко Е.Ю. «Я познаю мир» АСТ. М. 2003г.
4. Гнедич П.П. «История искусства в 5 томах» Эксмо 2005г.
5. Кибрик Е.А. «Об искусстве и художниках» М. 1961г.
6. Алехин А.Д. «О языке изобразительного искусства» М. 1973г.
7. Всеобщая история искусств. Ред. А.Д. Чеготаева М. 1966г.
8. Волков Н.Н. «Восприятие картины» М. 1976г.
9. Дейнека А.А. «Жизнь, искусство, время» М. 1974г.
10. Картер Г. «Гробница Тутанхамона» М. 1960г.
11. Столевич В.Н. «Пейзаж. Картина и действительность» М. 1978г.
12. Суздалев П. «Основы понимания живописи» М. 1964г.
13. Фаворский В. «О художнике, о творчестве, о книге» М. 1966г.

«Принято»
на заседании
Педагогического совета Школы
29.08.2018 г.

«Утверждено»
Приказ № 33 от 29.08.2018 г.

Директор _____ А. Ч. Гасан-заде

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Сосновская детская школа искусств»

Рабочая программа по учебному предмету
«История изобразительного искусства»
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства
«Живопись»

2018 год

Разработчик - преподаватель художественного отделения Жагина Елена
Борисовна

Рецензент _____

Рецензент _____

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета и его роль в образовательном процессе

Изучать искусство - значит, прежде всего, развивать восприятие, а на его основе формировать эстетическое чувство и, шире - эстетическое сознание. Знания закономерностей изобразительного искусства входят составной частью в систему научных знаний, убеждают ребенка в материальности мира и возможности его познания, а также являются необходимым условием его творческой деятельности. Эмоционально-эстетическое восприятие произведений искусства, восприятие их в целом как художественные ценности, воплотившие в себе чувства и мысли человека, дух своего времени и народа, создавшего художника, эпохи, которую он представляет, развивает эстетические чувства, формирует систему нравственно-эстетических взглядов ребенка. Таким образом, обучение и воспитание средствами изобразительного искусства основаны на познании и усвоении эстетической сущности искусства, направлены на сближение художественной творческой деятельности ребенка с изобразительным искусством, с жизнью. Образовательная программа по истории искусства направлена на создание условий для реализации этих возможностей. Формирование у ребенка эстетической картины мира, воспитание духовно-нравственной личности, интеграция ее в национальную и мировую культуру, в том числе в искусство; обеспечение профессиональной культуры осознаются приоритетными задачами современного общества. Данная программа предназначена для изучения детьми основных этапов развития изобразительного искусства и формированию эстетических взглядов в сфере искусства, развитию художественного вкуса.

Сроки реализации учебного предмета и возраст обучающихся

Сроки реализации программы - 5 лет (с 4-го по 8-ой классы) с возможным дополнительным годом обучения.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы от 10-12 лет.
Состав классов формируется преимущественно из детей одного возраста.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

Учебная программа «История изобразительного искусства» рассчитана на 165 часов аудиторных занятий в течение 4-8 годов обучения и входит в состав дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 8 лет, с возможным дополнительным годом обучения.
Максимальная учебная нагрузка составляет 330 часов, в т.ч. внеаудиторная работа – 165 часов, аудиторные занятия - 165 часов.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Основной формой проведения учебных занятий являются групповые аудиторные занятия, которые носят в основном теоретический характер.
Продолжительность занятия 90 минут (два урока по 45 минут с перерывом

между ними).

Длительные беседы проводятся в начале изучения курса, при знакомстве с новой темой, с новой техникой работы.

В начале каждого занятия организуются небольшие беседы, цель которых - настроить на работу, напомнить задачу урока.

Каждое занятие сопровождается показом наглядного материала, демонстрацией хода и приемов работы с помощью дидактического материала и методических пособий.

Преподавание осуществляется в группах. Наличие лидеров, возможность сравнить свою работу с другими, организовать коллективную работу; сотрудничество и взаимопомощь дают возможность достичь лучших результатов.

Большинство тем иллюстрируются тематическими фильмами и живописными материалами.

По итогам самостоятельной работы учащиеся должны выполнять рефераты на заданные темы.

Цели и задачи программы

Цели:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей
- 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.

Задачи:

- Развитие художественного восприятия у детей
- Освоение основных принципов и понятий изобразительного искусства, его языка
- Формирование навыков восприятия художественного образа
- Формирование навыков анализа произведений искусства (их содержания, изобразительных и выразительных средств, образности, самобытности)
- Формирование представлений об основных этапах развития изобразительного искусства, художественных задачах, решавшихся на каждом этапе его развития
- Развитие познавательной эмоциональной активности учащихся
- Создание условий для развития творческих способностей детей

Учебно-тематический план (4 класс)

№ п /п	Название разделов и тем	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятель ные занятия	Аудиторные занятия
1	Введение	урок	4	-	4
2	Искусство древнего мира: Искусство первобытного общества Искусство Древнего Египта Искусство Древней Греции Искусство Древнего Рима		42	21	21
3	Искусство Византии		20	10	10

ИТОГО			66	33	33
Учебно-тематический план (5 класс)					
4	Искусство Западной Европы X-XIV в.в.: Романское искусство X-XII в.в. Готическое искусство XII-XIV в.в.	урок	31	15,5	15,5
5	Искусство Западной Европы XIV-XX в.в.: Искусство эпохи Возрождения в Италии Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе		31	15,5	15,5
6	Повторение		4	2	2
ИТОГО:			66	33	33
Учебно-тематический план (6 класс)					
7	Искусство Италии XVII в.	урок	5	2	3
8	Искусство Испании XVII в.		4	2	2
9	Искусство Фландрии XVII в.		4	2	2
10	Искусство Голландии XVII в.		4	2	2
11	Искусство Франции XVII в.		4	2	2
12	Искусство Франции XVIII в.		4	2	2
13	Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции		5	2	3
14	Искусство Англии XVIII – начала XIX в.		4	2	2
15	Искусство Испании конца XVIII – начала XIX в.		4	2	2
16	Искусство революционного романтизма во Франции		4	2	2
17	Искусство реализма во Франции середины XIX в.		4	2	2
18	Искусство импрессионизма		4	2	2
19	Искусство постимпрессионизма		4	2	2
20	Характеристика основных направлений западноевропейского искусства XX в.		8	2	6
21	Повторение		4	2	2
ИТОГО			66	33	33
Учебно-тематический план (7 класс)					
22	Древнерусское искусство: Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси XI-XII в.в.		8	4	4

23	Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII в.		6	3	3
24	Искусство Новгорода и Пскова XI-XV в.в.		9	4,5	4,5
25	Искусство Москвы XIV-XV в.в.		6	3	3
26	Искусство Москвы XV-XVII в.в.		6	3	3
27	Повторение		4	2	2
Русское искусство XVIII- XX:					
28	Архитектура первой половины XVIII в.		6	3	3
29	Скульптура и живопись первой половины VIII в.		9	4,5	4,5
30	Архитектура и декоративно-прикладное искусство второй половины XVIII в.		6	3	3
31	Скульптура и живопись второй половины XVIII в.		6	3	3
ИТОГО			66	33	33
Учебно-тематический план (8 класс)					
32	Архитектура первой половины XIX в.		4	2	2
33	Скульптура и живопись первой половины XIX в.		5	2,5	2,5
34	Жанровая живопись второй половины XIX в. Творчество передвижников.		5	2,5	2,5
35	Творчество И. Е. Репина		5	2,5	2,5
36	Пейзажная живопись второй половины XIX в.		4	2	2
37	Историческая и батальная живопись второй половины XIX века.		4	2	2
38	Творчество В. И. Сурикова		4	2	2
39	Искусство конца XIX – начала XX в.		4	2	2
40	Повторение		4	2	2
История изобразительного искусства советского периода:					
41	Изобразительное искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны		4	2	2
42	Искусство 20-х годов		4	2	2
43	Искусство 30-х годов		3	1,5	1,5
44	Искусство в период Великой Отечественной войны		4	2	2
45	Искусство конца 40-х – начала 80-х годов		4	2	2
46	Декоративно-прикладное искусство		4	2	2

	советского периода				
47	Повторение		4	2	2
ИТОГО			66	33	33
Итого за весь курс			330	165	165

Содержание учебного предмета

4 класс

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Искусство первобытного общества

Происхождение искусства. Его функции и связь с трудовой деятельностью человека. Космогонические представления древнего человека, отраженные в произведениях первобытного искусства.

Очаги первобытной культуры на территории России. Наскальные изображения на берегах Ангары, Ладожского озера. Капова пещера на Урале.

Памятники первобытной культуры на территории Европы и Африки. Пещеры Ласко и Фон-де-Гом во Франции и Альтамира в Испании. Наскальная живопись Тассилин-Аджера в Африке.

Возникновение скульптуры. "Палеолитические Венеры".

Мегалитические сооружения: менгиры (СССР - Армения, Франция - Бретань); дольмены (Западная Европа, Северная Африка); кромлехи (Англия - Стоунхендж).

Искусство Древнего Египта

Эволюция искусства древнего мира. Монументальный характер искусства древнего мира. Ведущая роль архитектуры и скульптуры в искусстве древнего мира.

Географические и исторические условия, в которых развивалось древнеегипетское искусство. Мифология Древнего Египта. Стилиевая эволюция искусства Древнего Египта и связь искусства с религиозными представлениями и заупокойным культом. Синтез искусств в Древнем Египте.

Архитектура Древнего Египта и сила ее воздействия. Эволюция типов гробниц: мастаба, ступенчатая пирамида, скальная гробница (пирамида Джосера, пирамиды в Гизе, усыпальница Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри). Основные принципы композиции египетских храмов. Заупокойный храм Хефрена, храмы в Карнаке, Луксоре, Абу-Симбеле.

Развитие египетского скульптурного портрета: Большой сфинкс. Рахотеп и Нофрет, статуи фараона Хефрена, писца Каи, царевича Каапера, скульптурные портреты Сенусерта III, царицы Нефертити, фараона Эхнатона, статуэтки жреца Аменхотепа и его жены Раннаи. Канон в египетской скульптуре.

Специфический характер изображения в рельефе и живописи Древнего Египта: плоскостность, повествовательность, фризовое членение плоскости, масштаб фигур (плита Нармера, "Зодчий Хесира", стела Хунена, «Плакальщицы»; росписи из Медума, Бени-Хасана и из гробницы Менены в Фивах).

Шедевры художественного ремесла из гробницы Тутанхамона.

Жизнь и сохранность памятников Древнего Египта в условиях современной цивилизации.

Искусство Древней Греции

Исторические и социальные условия становления, расцвета и упадка древнегреческой цивилизации. Этапы развития искусства Древней Греции. Гражданская сущность древнегреческого искусства. Единство духовной и физической красоты человека в классическом древнегреческом искусстве. Гуманистический характер древнегреческого искусства ("человек - мера всех вещей"). Мифология Древней Греции.

Сложение и эволюция ордера как эстетической конструктивной системы. Три типа ордера. Сложение классического типа древнегреческого храма. Ведущая роль экстерьера в древнегреческой архитектуре. Ансамбль Афинского акрополя как высшая точка в развитии классического искусства Древней Греции. Значение акрополя в жизни Афин. Современная международная кампания по спасению памятников Афинского акрополя.

Эволюция древнегреческой скульптуры. Скульптура периода архаики и ранней классики: "Курос" (из Метрополитен-музея в Нью-Йорке). "Кора" с акрополя в Афинах; фронтоны храма на острове Эгине.

Искусство высокой классики. Ведущая роль демократических Афин. Высокий гуманизм и реализм искусства. Господство героических гражданских идеалов. Создание гармоничного прекрасного образа свободного человека: Мирон - "Дискобол", Поликлет - "Дорифор". Соединение гуманистического идеала с совершенной пластической формой: Фидий - ансамбль Афинского акрополя, скульптуры фронтонов Парфенона. Синтез архитектуры, скульптуры и живописи.

Поздняя классика. Реалистические искания в скульптуре: Скопас - "Менада", Пракситель - "Гермес с Дионисом", Лисипп - "Апоксиомен", Леохар - "Аполлон Бельведерский".

Эллинизм. Возрождение монументального героического искусства: "Ника Самофракийская". Продолжение традиций высокой классики: Агесандр - "Афродита Милосская".

Стремление к патетике, внешним эффектам, виртуозность исполнения в родосской школе: "Лаокоон". Пергамская школа: "Борьба Афины с гигантами".

Чернофигурная и краснофигурная вазопись и ее сюжеты.

Очаги античной культуры на территории СССР.

Искусство Древнего Рима

Краткие сведения по истории республиканского Рима и Римской империи. Традиции, воспринятые искусством Древнего Рима и своеобразие древнеримского искусства. Применение греческого ордера в декоративных целях. Вклад римлян в историю архитектуры и разнообразие типов архитектурных сооружений в Древнем Риме (форумы, базилики, купольные постройки, термы, акведуки, виадуки, триумфальные арки, театры, амфитеатры). Помпеянский дом.

Развитие художественных традиций Древней Греции в древнеримской монументальной живописи (росписи и мозаики в Помпеях). Фаюмские портреты.

Эволюция древнеримского скульптурного портрета, его реалистичность, психологизм (скульптурные портреты предков, статуя римлянина в тоге, статуя Августа из Прима Порты, конная статуя Марка Аврелия, портрет Каракаллы, портрет Филиппа Аравитянина). Повествовательность рельефа на колонне Траяна.

Значение искусства Древнего Рима.

Искусство Византии

Эллинистические традиции в искусстве Византии. Стремление искусства Византии к

воспроизведению целостной картины мира.

Архитектура Византии. Сложение типа крестово-купольного храма. Значение интерьера в архитектуре Византии. Введение естественного света в композиционную и идейную структуру декорации византийского храма, Храм св. Софии (конструкция, интерьер).

Великолепие мозаичных ансамблей Равенны. Сила эмоционального воздействия монументального искусства Византии. Канон в византийской живописи как отражение незыблемости христианской идеи. Художественные ремесла в Византии.

5 класс

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ X - XIV вв.

Романское искусство X - XII вв.

Средневековое искусство - искусство эпохи феодальной формации. Сложность взаимодействия религии и искусства. Господство религиозного мировоззрения в средние века. Место художника в феодальном обществе. Одухотворенность, глубина выражения чувств в произведениях средневекового искусства.

Ведущая роль архитектуры в синтезе искусств средневековья. Значение городов и монастырей как культурных центров.

Романский стиль. Строительство замков феодалов, крепостей, монастырей, церквей. Конструктивные и образно-художественные особенности романских сооружений. Выразительность скульптуры романских соборов.

Готическое искусство XII - XIV вв.

Готика - искусство расцвета средневековых городов-коммун. Синтез искусств в готическом соборе (архитектура, скульптура, живопись, витражи, музыка, мистерия, декоративно-прикладное искусство). Конструктивные особенности готических соборов. Усиление роли скульптуры в архитектурном ансамбле. Внутренняя динамика, отражение жизненных наблюдений в готической скульптуре. Витражи.

Светские и реалистические тенденции в книжной миниатюре XV в.

Искусство Франции: собор Парижской Богоматери, соборы в Реймсе, Шартре и Страсбурге, капелла Сент. Шапель.

Искусство Германии: Кельнский собор, собор в Фрейбурге, скульптура из собора в Наумбурге.

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIV - XX вв.

Искусство эпохи Возрождения в Италии

Основные черты эпохи Возрождения. Возрождение как "величайший прогрессивный переворот" (Ф. Энгельс). Борьба за новую культуру, за духовное раскрепощение личности. Формирование гуманистического мировоззрения в эпоху Возрождения.

Периодизация искусства Возрождения.

Высокий авторитет искусства и художника в эпоху Возрождения. Создание гуманистического идеала. Борьба за реализм в искусстве. Теоретические и практические искания художников. Изучение античного наследия, перспективы, анатомии. Возникновение новой станковой формы живописи. Характер композиции в живописи Возрождения. Рисунок.

Раннее Возрождение. Реалистическая реформа Джотто и ее распространение в итальянской живописи треченто.

Росписи капеллы дель Арена в Падуе. Утверждение реальной ценности человека. Воспроизведение трехмерного пространства, передача пластического объема. Новаторство в понимании объема и пространства в архитектуре: творчество Брунеллески.

Новаторская сущность творчества Донателло: "Давид" и "Кондотьер Гаттамелата". Воплощение гуманистического идеала в скульптуре. Сочетание монументальной декоративности и реалистического портрета в скульптуре.

Реалистические новаторские искания в живописи. Творчество Мазаччо - овладение средствами линейной и воздушной перспективы. Фрески капеллы Бранкаччи.

Пьеро делла Франческа. Фрески церкви Сан Франческо в Ареццо. Утонченность, хрупкость образов Боттичелли: "Весна", "Рождение Венеры".

Высокое Возрождение. Гармоничное сочетание научного и художественного подхода к трактовке действительности у великих мастеров Возрождения.

Значение Леонардо да Винчи как ученого, мыслителя и художника. Творческий путь Леонардо. Характерные черты: философское осмысление жизни, создание обобщенного типа человеческой красоты, синтетического образа природы: "Мадонна Бенуа", "Мадонна Литта". Одухотворенность и высокая земная человечность "мадонн". Философская широта и композиционное решение темы "Тайной вечери". Глубина портретов Леонардо: "Портрет Моны Лизы", "Автопортрет".

Поиски в творчестве Рафаэля идеала гармонически развитого совершенного человека. Эволюция излюбленного образа мадонны от "Мадонны Конестабиле" до "Сикстинской мадонны". Монументальные композиции Рафаэля, Значение творчества Рафаэля в развитии классического рисунка, композиции, портрета и монументальной живописи Высокого Возрождения.

Творчество Микеланджело как наиболее яркое пластическое выражение идеалов Высокого Возрождения и трагизма позднего периода эпохи. Высокий гражданский пафос. Философское отражение важнейших идейных и политических событий современности: "Пьета", "Давид", "Рабы". Ансамбль капеллы Медичи. Величайший монументальный фресковый цикл - роспись Сикстинской капеллы. Архитектурные работы Микеланджело. Значение творчества Микеланджело.

Творчество Тициана. Особенности развития венецианской школы, сохранение ренессансных идеалов. Блистательный колорит Тициана, передача радости и гармонии бытия. Роль Тициана в развитии ренессансного портрета. Тема страдания и гибели героя в позднем творчестве Тициана как следствие общего кризиса Возрождения.

Сравнение флорентийской и венецианской школ живописи.

Значение искусства Возрождения для дальнейшего развития мирового искусства.

Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе

Гуманистические тенденции в разработке проблем духовной жизни и острый интерес к окружающей жизненной среде в искусстве Нидерландов и Германии в эпоху Возрождения. Реалистическая реформа Яна ванн Эйка. Роль П. Брейгеля («Мужицкого») в формировании демократической и социальной направленности крестьянского жанра и национального пейзажа. Иносказательность творчества П. Брейгеля, за которой стоят злободневные проблемы современности.

А. Дюрер - один из крупнейших гуманистов Возрождения. Его роль в создании общенационального направления немецкого реализма. Типические характеры представителей эпохи Возрождения в портретном творчестве

Г. Гольбейна-младшего.

Сравнение искусства итальянского Возрождения с искусством северного

Возрождения: темы и сюжеты; изобразительная система.

6 класс

Искусство Италии XVII в.

Сложность формирования искусства XVII в., происходившего в условиях борьбы прогрессивных сил общества с силами феодально-католической реакции.

Взаимосвязь науки и искусства. Развитие в XVII в. национальных художественных школ. Сложное взаимодействие различных художественных течений (академизма, барокко, классицизма) в процессе формирования стилистического единства искусства XVII в. Закрепление системы реалистических жанров в живописи Западной Европы XVII в.

Искусство барокко как реализация новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности. Новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини. Рассудочность и эклектизм искусства А. Карраччи и "болонской академии". Демократизм и жизненная убедительность живописи Караваджо. Значение творчества Караваджо в развитии европейской живописи.

Искусство Испании XVII в.

Особенности исторического развития Испании.

Творчество Эль Греко. Трагический характер его образов.

Расцвет испанской реалистической живописи. Народная основа творчества Х. Риберы. Материальная достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Ф. Сурбараном.

Творчество Д. Веласкеса - вершина испанской реалистической живописи.

Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: "Завтрак", "Менины", "Пряхи". Портреты кисти Веласкеса. Историческая живопись: "Сдача Бреды".

Искусство Фландрии XVII в.

Реалистическая основа и огромная жизнеутверждающая сила творчества П.П. Рубенса. Разносторонняя одаренность Рубенса, его живописное мастерство. Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. Натюрморты Ф. Снейдерса.

Искусство Голландии XVII в.

Демократизация голландской культуры в первой половине XVII в.

Ведущая роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве. Воссоздание действительности, сочетающееся с острым чувством красоты, в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. "Малые голландцы". Значение творчества

Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы.

Творчество Рембрандта ван Рейна - вершина реалистического искусства. Жизненный и творческий путь Рембрандта. Огромная духовная значительность и философская глубина искусства Рембрандта. Роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Живописная фактура его полотен. Глубина психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Высокое мастерство исполнения и глубина

содержания в офортах Рембрандта.

Искусство Франции XVII в.

Значение абсолютной монархии для Франции XVII в. Классицизм в искусстве Франции XVII в. Возвышенность, торжественность, нравственная чистота искусства Н. Пуссена, Л. Ленен и Ж. де Латур - представители направления "живописи реального мира". Ленен - создатель крестьянского жанра во французской живописи.

Утверждение простоты, жизненной правды и моральной ценности образов крестьян. Зарождение черт реализма во французском искусстве.

Господство классицизма как официального, придворного направления в архитектуре: Версаль, Лувр.

Искусство Франции XVIII в.

Кризис абсолютизма во Франции. Основополагающее влияние философии просветителей. Сложение стиля рококо как ответвления угасающего барокко. Возникновение новой волны классицизма.

Острая реалистическая наблюдательность, передача психологической сложности и тонкости чувств в произведениях А. Ватто. Трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Ф. Буше. Живые ощущения динамики жизни в творчестве

О. Фрагонара.

Ж.Б. Шарден как живописец быта и выразитель этических идеалов третьего сословия. Появление нового героя: "Прачка". Утверждение художественной ценности обыкновенных предметов окружающего материального мира в натюрмортах Шардена. Связь реалистического творчества Ж.А. Гудона с идеологией просветительства.

Расцвет прикладного искусства. Общая характеристика мебели, декора. Особенности французского фарфора: Севрская королевская фабрика. Расцвет искусства гобелена: Королевская мануфактура.

Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции

Значение Великой Французской буржуазной революции для развития европейской культуры XIX в.

Ведущая роль Франции в западноевропейском искусстве.

Обращение искусства революционного классицизма (Ж.Л. Давид) к гражданским идеалам античности и к непосредственной революционной действительности.

Противоречивость творчества Д. Энгра.

Искусство Англии XVIII - начала XIX в.

Промышленная революция в Англии.

Обличительный характер искусства У. Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Д. Рейнольдса. Поэтичность, мечтательность, одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Т. Гейнсборо. Развитие реалистического пейзажа в Англии

(Д. Констебль).

Искусство Испании конца XVIII - начала XIX в.

Реакционный характер испанского абсолютизма.

Отражение героической борьбы и трагической судьбы испанского народа в творчестве Ф. Гойи. Портреты Гойи. Цветовая и световая напряженность полотен Гойи. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов "Капричос".

Искусство революционного романтизма во Франции

Основные черты прогрессивного революционного романтизма. Его роль в развитии европейского искусства XIX в. Борьба романтизма и классицизма.

Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т. Жерико "Офицер конных егерей...", "Плот "Медузы".

Э. Делакруа - глава прогрессивного романтизма. Выражение пафоса революционной борьбы в картине "Свобода, ведущая народ" ("28 июля 1830 г."). Жанровое многообразие творчества Делакруа. Напряженный контраст цвета в его произведениях.

Горельеф Ф. Рюда "Марсельеза" ("Выступление добровольцев в 1792 году") на Триумфальной арке в Париже.

Искусство реализма во Франции середины XIX в.

Значение французских революций 1830 и 1848 гг. и возникновение критического реализма во Франции. Прогрессивная роль этого направления, его борьба с академическим и салонным искусством.

Раскрытие различных сторон критического реализма в графике и живописи О. Домье. Поиски нового положительного героя, образы тружеников, пролетариев-борцов: "Прачка", "Восстание". Высокое нравственное и гуманистическое значение творчества Ф. Милле. Тема крестьянского труда: "Сборщицы колосьев", "Сеятель". Г. Курбе как глава реалистической школы. Активное участие художника в Парижской коммуне: "Автопортрет в тюрьме". Социальная и политическая заостренность творчества: "Дробильщики камней", "Похороны в Орнани".

Становление реалистического пейзажа во Франции. Поэтическое видение природы в творчестве К. Коро. Колорит Коро. Валерная живопись. Проблема пленэра и Барбизонская школа (Ш. Добиньи).

Искусство импрессионизма

Создание новой живописной системы в западноевропейском искусстве XIX в. и взаимосвязь ее с новым миропониманием. Борьба с салонным и академическим искусством.

Значение творчества Э. Мане в развитии реалистических тенденций во французском искусстве, в борьбе с салонным искусством: "Завтрак на траве", "Портрет Э. Золя".

Актуальность и гражданственность графики и акварели

Э. Мане: "Гражданская война", "Расстрел коммунаров".

Заостренность характеров в искусстве Э. Дега: "Гладильщицы белья".

Композиционное мастерство Дега: "Скачки в Эпсоме", "Голубые танцовщицы".

Характеристика основных особенностей творческого метода импрессионистов: темы и сюжеты в живописи; принципы композиции; живописная система импрессионистов. Объяснение термина "импрессионизм".

К. Моне - вождь импрессионизма. Разработка пленэра и техники импрессионизма: "Бульвар Капуцинок в Париже". Серия картин: "Руанский собор".

Значение и обаяние образов О. Ренуара: "Обнаженная", "Портрет артистки Жанны Самари".

Решение импрессионистами живописно-колористических проблем. Образы повседневной жизни - герои импрессионистов.

Творчество О. Родена. Реалистическая основа творчества и влияние импрессионизма.

Патриотизм и гражданственность: "Граждане Кале". Стремление к философскому осмыслению действительности: "Мыслитель". Значение творчества Родена, его открытий для развития скульптуры XX в.

Влияние импрессионизма на развитие искусства других стран.

Искусство постимпрессионизма

Положение художника в буржуазном обществе. Усиление индивидуалистических исканий. Постимпрессионисты - предтечи современного западноевропейского искусства.

Трактовка пространства и формы предметов в произведениях П. Сезанна. Значение цвета в моделировке формы.

Подчеркнутая эмоциональная выразительность, экспрессивность живописи В. Ван Гога: "Прогулка заключенных". Одушевленность и очеловеченность природы в его произведениях. Роль цвета и фактуры. Письма Ван Гога - выдающийся документ внутренней творческой работы художника.

Уход П. Гогена от буржуазной действительности в мир "детей природы". Обобщенно-декоративное понимание цвета Гогеном.

Характеристика основных направлений западноевропейского искусства XX в.

Особенности экономической, общественной и политической жизни стран Западной Европы начала XX в. Роль Октябрьской социалистической революции в изменении соотношения сил на мировой арене. Влияние русского искусства на развитие искусства зарубежных стран. Сложный и противоречивый характер искусства XX в.

А. Матисс. Красочность, оптимизм, декоративность его творчества: "Танец".

Натюрморты и портреты Матисса.

Распространение различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений, быстрая смена их. Реалистическое искусство начала XX в.

Т. Стейнлен: развитие революционно-демократических тенденций во французской графике. Демократизм, гуманизм и социальная направленность творчества Стейнлена.

К. Кольвиц - крупнейшая художница прогрессивного немецкого искусства. Революционный пафос искусства Кольвиц, правдивость и обостренное, живое восприятие современной действительности.

Пейзажи А. Марке.

П. Пикассо. Гуманизм лучших работ: "Старик нищий с мальчиком", "Девочка на шаре". Обличение античеловеческой сущности фашизма: "Герника". Графика: "Голубь мира", "Лицо мира".

Вторая мировая война. Участие всех прогрессивных деятелей культуры в борьбе с фашизмом.

Образование мирового социалистического содружества.

Борьба двух идеологий в искусстве XX в.

Творчество представителей прогрессивного реалистического искусства - Ф. Мазерель (Бельгия), Р. Кент (США), Р. Гуттузо (Италия), Х. Бидstrup (Дания), Д. Ривера, Д. Сикейрос (Мексика), Ф. Леже, А. Фужерон (Франция). Гуманизм, борьба за мир, стремление решать значительные социальные проблемы - основное содержание прогрессивного искусства XX в.

Общие проблемы современной архитектуры и скульптуры. Творчество Ле Корбюзье. Работы А. Майоля. Герои К. Менье, Х. Мура.

ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО

Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси XI - XII вв.

Многообразие и богатство художественного наследия Древней Руси. Культовые сооружения: языческие святилища, идолы. Предметы быта, ювелирные изделия, украшения. Славянские художественные традиции в искусстве Древней Руси.

Образование и расцвет Киевского государства. Культурные связи с Византией.

Деревянное зодчество Древней Руси. Киевская София - символ могущества и величия Киевского государства. Архитектурная композиция Киевской Софии - главного собора Киевской Руси. Монументальность архитектурных памятников Чернигова XI - XII вв.

Мозаики и фрески Киевской Софии. Светские бытовые сюжеты в фресках башен собора. Мозаики церкви Михаила Архангела Михайловского монастыря. Одухотворенная человечность, высокое мастерство исполнения иконы "Владимирская богоматерь"; ее история.

Высокий уровень прикладного искусства и книжной миниатюры.

Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII в.

Феодальная раздробленность Древней Руси в XII в. Сложение местных художественных школ. Своеобразие Владимиро-Суздальской художественной школы.

Крепостные и дворцовые сооружения Владимира: Золотые ворота. Дворцовый ансамбль в Боголюбове.

Гармоничная связь русской архитектуры с пейзажем. Церковь Покрова на Нерли. Успенский собор и Дмитриевский собор во Владимире. Символический смысл скульптурного декора Дмитриевского собора.

Монументальность, выразительность, высокое совершенство формы в русской иконописи XII в. Богоматерь Великая Панагия ("Ярославская Оранта").

Ущерб, нанесенный русской культуре монгольским нашествием.

Искусство Новгорода и Пскова XI - XV вв.

Своеобразие общественной жизни в Новгородской феодальной республике. Самобытные черты в архитектуре и живописи Пскова.

Лаконизм, суровая простота и богатырская мощь сооружений Новгорода в XII в., Новгородский Кремль, Псковский Кремль, Новгородская София. Развитие типа небольшого четырехстолпного храма. Церковь Спаса на Нередице, Николы на Липне, Федора Стратилата на Ручье, Спаса Преображения на Ильине улице. Псковская звонница.

Фрески Спаса на Нередице. Росписи Феофана Грека в церкви Спаса Преображения - шедевр средневековой живописи. Внутренняя экспрессия и драматическая напряженность образов Феофана Грека. Своеобразие новгородской школы иконописи. "Св. Георгий" ("Чудо Георгия о змие"), XV в., ГТГ; "Битва суздальцев с новгородцами".

Искусство Москвы XIV - XV вв.

Отражение роста самосознания русского народа, идеи создания централизованного государства в искусстве Московской Руси.

Перестройка Московского Кремля и укрепление монастырей вокруг Москвы. Новый тип московского храма. Собор Успения Богоматери на Городке в Звенигороде.

Спасский собор Андроникова монастыря, Троицкий собор в Троице-Сергиевом монастыре. Успенский собор (архитектор Аристотель Фиоваранти) - центральное сооружение Московского Кремля. Архангельский собор (архитектор Алевиз Новый), Благовещенский собор, Грановитая палата, Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле. Воплощение традиций владимирского, новгородского и псковского зодчества в постройках Московского Кремля.

Значение творчества А. Рублева для древнерусской живописи. Мир душевного согласия и взаимной любви - мир произведений Рублева. Одухотворенность и философская глубина его творчества. Иконостас Благовещенского собора в Москве и роспись Успенского собора во Владимире (совместно с Даниилом Черным). "Спас Звенигородский". Совершенство композиции и цветового строя "Троицы".

Творчество Дионисия. Фрески Ферапонтова монастыря.

Особенности изобразительной системы древнерусской живописи.

Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство Московской Руси.

Искусство Москвы XVI - XVII вв.

Завершение образования единого централизованного государства. Возникновение книгопечатания и оживление культурной жизни. Разнообразие конструктивных решений и декора в русской архитектуре XVI - XVII вв. Создание шатровых храмов. Церковь Вознесения в Коломенском. Совершенство ее форм и связь с окружающим пейзажем. Собор Василия Блаженного (Покрова "на рву"), возведенный Бармой и Посником. Его план, композиция, декоративное решение.

Семнадцатый век - время острых социальных конфликтов в России. Возрастающее значение светского начала в искусстве; жизнеутверждающий характер, декоративное великолепие русского искусства XVII в. Ростовский Кремль. Теремной дворец Московского Кремля. "Крутицкий теремок". Дворец в селе Коломенском. Особенности русского деревянного зодчества. Церкви: Никольская в Панилове, Преображения в Кижях, Покрова в Филях, Знамения в Дубровицах. Барочные тенденции в русской архитектуре конца XVII в.

Новый характер изображения в иконах XVII в. Строгановская школа. Значение Симона Ушакова как художника переходного времени. Парсуна как отражение светских и реалистических тенденций в русской живописи XVII в.

Народная роспись по дереву. Народная картинка.

РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII - НАЧАЛА XIX вв.

Архитектура первой половины XVIII в.

Экономический и политический расцвет России. Историческое значение реформ Петра I, ускоривших переход от средневековых религиозных форм духовной жизни к светской культуре и науке. Развитие международных культурных связей.

Нарышкинское барокко - переходный период в русской архитектуре. Цельность архитектурного облика Петербурга. Работы иностранных мастеров в России и определяющая роль русских национальных традиций в их творчестве. Д. Трезини.

Национальное своеобразие русского барокко. Творчество Ф.Б. Растрелли - расцвет русского барокко. Екатерининский дворец в Царском Селе. Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге. Развитие паркового искусства.

Скульптура и живопись первой половины XVIII в.

Развитие реалистического портрета в русской скульптуре и живописи XVIII в. Образ

Петра I в творчестве Б.К. Растрелли. Творчество А.М. Матвеева, И.Н. Никитина, А.П. Антропова. Типичность портрета, перерастающая в социальную характеристику. Возникновение русского натюрморта.

Роль М.В. Ломоносова в русской культуре и искусстве.

Архитектура и декоративно-прикладное искусство второй половины XVIII в.

Выражение идей просветительства, Гражданственности, представлений об идеальном государстве в эстетике классицизма. Критика крепостничества и формирование революционных идей.

Значение образования Петербургской Академии художеств в развитии русского искусства.

Формирование в архитектуре стиля русского классицизма. Творчество крупнейших архитекторов России XVIII в.: В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, И.Е. Старова. Расцвет таланта Ч. Камерона, Д. Кваренги в России.

Декоративно-прикладное искусство: роспись интерьеров, мебель, фарфор, шпалеры, бронза, стекло. Костюм.

Скульптура и живопись второй половины XVIII в.

Возвышенный пафос русской скульптуры XVIII в. как отражение торжества человеческого разума, нравственного человеческого достоинства. Памятник Петру I Э. Фальконе, раскрывающий не только образ самого Петра, но и смысл его деятельности, его роли в исторической судьбе России.

Острота и объективность социальных характеристик образов Ф.И. Шубина - мастера реалистического скульптурного портрета: портреты М.В. Ломоносова, А.М. Голицына, Павла I, неизвестного.

Патриотический пафос монументальных скульптур М.И. Козловского - яркого представителя классицизма: "Памятник А.В. Суворову", "Самсон".

Становление классицизма в русской живописи. Понятие "академическая живопись" и "академизм". Система обучения в старой Академии художеств. Творчество А.П. Лосенко - мастера исторической картины.

Развитие реалистического портрета в русской живописи XVII в. - проявление внимания к личности, внутреннему миру человека: творчество Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.

Становление бытового жанра и пейзажа как самостоятельных жанров в русской живописи.

Зависимое положение крепостных художников и их роль в развитии русского искусства.

8 класс

Архитектура первой половины XIX в.

Общепатриотический подъем, вызванный Отечественной войной 1812 г. Восстание декабристов.

Архитектура первой половины XIX в., как высшее достижение русского классицизма: В.Н. Воронихин - Казанский собор, А.Д. Захаров - Адмиралтейство, Т. де Томон - Биржа. Крупнейший мастер архитектурных ансамблей К.И. Росси.

Деятельность О.И. Бона и Д.И. Жилярди по восстановлению Москвы после Отечественной войны 1812 г. Исаакиевский собор А.А. Монферрана - памятник русской архитектуры позднего классицизма.

Скульптура и живопись первой половины XIX в.

Расцвет скульптуры зрелого классицизма. Творчество И.П. Мартоса: патриотизм и гражданственность памятника Минину и Пожарскому. Малая скульптура. Надгробная пластика: И.П. Мартос - надгробие С.С. Волконской. Медальоны Ф.П. Толстого, посвященные Отечественной войне 1812 г. Скульптурные группы на Аничковом мосту П.К. Клодта.

Классические, романтические и реалистические тенденции в русской живописи первой половины XIX в. Новые черты живописи начала XIX в. Интерес к жизни народа и национально характерному.

О.А. Кипренский. Черты романтизма в творчестве художника, реалистический характер его портретов: А.А. Челищева, Е.В. Давыдова, А.С. Пушкина. "Автопортрет".

В.А. Тропинин. Его роль в формировании московской школы живописи. Тропинин - мастер камерных, интимных портретов: "Портрет сына", "Портрет А.С. Пушкина", "Кружевница".

Жанровая живопись. А.С. Венецианов. Его роль в развитии русской реалистической живописи. Образы русских крестьян и русской природы. Работы с натуры. Гуманизм, демократизм творчества. «Гумно», «Весна». «На пашне», "Захарка", "Автопортрет". Венециановская школа. Г.В. Сорока - его творчество и тяжелая судьба.

Искусство пейзажа в русской живописи. Творчество Сильв. Ф. Щедрина - сплав черт классицизма и романтизма. Интерес к проблемам пленэра.

К.П. Брюллов. Академические традиции и черты романтизма и реализма в его творчестве. Историческая и портретная живопись Брюллова: "Последний день Помпеи", "Всадница", "Портрет А.Н. Струговщикова", "Автопортрет".

Творчество великого русского художника А.А. Иванова. Работа над картиной "Явление Христа народу", Новаторство и значительность ее идейно-нравственного смысла и выразительность средств живописи. Значение творчества Иванова для русского искусства.

Творчество П.А. Федотова - предшественника критического реализма в русской живописи второй половины XIX в. Бытовые картины как сатирическое изображение различных слоев общества: "Свежий кавалер", "Сватовство майора", "Завтрак аристократа", "Анкор, еще анкор!" Портреты кисти Федотова.

Жанровая живопись второй половины XIX в.

Творчество передвижников.

Общественное движение в России 60-70-х годов, его отражение в русской публицистике и искусстве. Изобразительное искусство и литература. Ведущее положение бытового жанра в живописи второй половины XIX в.

Протест против академического искусства. "Бунт четырнадцати" - борьба за демократическое искусство. Организация Петербургской артели художников. Возникновение Товарищества передвижных художественных выставок - объединения передовых сил русского искусства.

Творчество одного из основоположников критического реализма в русской живописи — В.Г. Перова. Обличение духовенства: "Сельский крестный ход на пасхе", "Чаепитие в Мытищах". Изображение тяжелой доли русского народа: "Проводы покойника", "Тройка". Портреты Перова как пример психологического социального портрета: "Портрет Ф.М. Достоевского".

И.Н. Крамской - организатор, теоретик и идейный вождь передвижников. Портреты передовых деятелей русской литературы: Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова. Тематическая картина "Христос в пустыне". Образы крестьян: "Полесовщик".

Социальные проблемы, затронутые в произведениях художников-передвижников: Г.Г. Мясоедов - "Земство обедает", К.А. Савицкий - "Ремонтные работы на железной дороге"; В.Е. Маковский - "Крах банка", "Свидание"; Н.А. Ярошенко - "Кочегар", "Портрет артистки П.А. Стрепетовой", "Всюду жизнь".

Роль выдающегося критика В.В. Стасова, художника-педагога П.П. Чистякова и основателя картинной галереи П.М. Третьякова в становлении русского реалистического искусства второй половины XIX в.

Мировое значение творчества русских художников второй половины XIX в.

Творчество И.Б. Репина

И.Е. Репин - великий русский художник-реалист. Этапы творческого пути. Отображение тяжелой жизни народа: "Бурлаки на Волге", "Крестный ход в Курской губернии". Историко-революционная тема: "Арест пропагандиста", "Не ждали". Анализ композиции картины "Не ждали". Исторические картины: "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Портреты Л.Н. Толстого, П.А. Стрепетовой, "Протодьякон". Эскизы портретов к картине "Торжественное заседание Государственного Совета".

Широкое историческое обобщение жизни России. Яркость типов, социальная значимость, особенности композиционного решения. Мировое значение творчества Репина.

Пейзажная живопись

Обращение художников к русскому национальному пейзажу. Раскрытие в образах природы настроений и переживаний человека. Романтизм произведений И.К. Айвазовского: "Девятый вал". Особенности пейзажей

А.К. Саврасова - "Грачи прилетели", "Проселок". Величавость и эпическая широта пейзажей И.И. Шишкина: "Рожь", "Корабельная роща", "Лесные дали". Рисунок в творчестве Шишкина. Лиризм и тонкие нюансы настроения в пейзажах Ф.А. Васильева: "Оттепель", "Мокрый луг". Колористические решения пейзажей А.И. Куинджи: "Ночь на Днепре". Камерность пейзажа, разработка пленэра в творчестве В.Д. Поленова: "Московский дворик".

Творчество И.И. Левитана - вершина развития русского национального пейзажа. Передача настроения и чувств человека в характере изображаемой природы: "Осенний день. Сокольники", "Березовая роща". Поиски монументального обобщения и философски осмысленного образа русской природы: "Март", "Золотая осень", "Вечер. Золотой плес", "Над вечным покоем". Идеиная значимость картины "Владимирка". Обобщающий образ Родины - "Озеро. Русь". Композиция и колорит произведений. Значение творчества Левитана для развития русского искусства.

Историческая и батальная живопись

Выявление конфликта прогрессивных и реакционных исторических сил в картине Н.Н. Ге "Петр I допрашивает царевича Алексея".

Антивоенный, обличительный характер картин В.В. Верещагина "Смертельно раненый", "Апофеоз войны". Прославление героизма русского народа: "Не замай, дай подойти".

Былинно-сказочный характер образов В.М. Васнецова: "Аленушка", "Богатыри". Обращение к эпосу и истории: "После побоища Игоря Святославича с половцами".

Творчество В.И. Сурикова

В.И. Суриков - великий русский исторический живописец. Новое понимание исторического процесса. Раскрытие активного участия народа в исторических событиях - основная идея исторических полотен Сурикова: "Утро стрелецкой казни", "Боярыня Морозова", "Меншиков в Березове". Прославление героизма русского народа: "Переход Суворова через Альпы". Композиционное и колористическое мастерство художника.

Историческое значение творчества Сурикова.

Русское искусство конца XIX - начала XX вв.

Рост революционного сознания народных масс. Революция 1905 года и ее значение для русской культуры. Интенсивность и многогранность художественной жизни России в этот период.

Творчество В.А. Серова - великого русского портретиста. Колористическое мастерство и новаторство живописных приемов в ранних работах: "Девочка с персиками", "Девушка, освещенная солнцем". Острота психологических и социальных характеристик в портретах Г.Л. Гиршман,

В.О. Гиршмана, О.К. Орловой, Мики Морозова, М.Н. Ермоловой. Историческое полотно: "Петр Г. Пейзаж: "Заросший пруд в Домотканово", Серов - художник-график.

К.А. Коровин: "Северная идиллия", "Зимой". Натюрморты Коровина. Импрессионистические тенденции в его творчестве.

Творчество М.А. Врубеля. Живописное мастерство, повышенная эмоциональность образов, индивидуальная трактовка объема и красочная гамма. Фантастические образы Врубеля: "Демон", "Царевна-Лебедь", "Пан". Развитие реалистических традиций в творчестве В.М. Кустодиева; создание портрета "русских типов". Реалистические традиции в пейзажах К.Ф. Юона.

Объединение художников "Мир искусства". Обращение к истории русского искусства. Работы А.Н. Бенуа, М.В. Добужинского, Л.С. Бакста как художников сцены и графиков. Творчество Н.К. Рериха. Вклад "Мира искусства" в развитие русской культуры.

Борьба художников-реалистов с формалистическими группировками в предреволюционные годы. Объединения "Бубновый валет" и "Голубая роза". Новое в живописной системе их художников. Раннее творчество И.И. Машкова, П.П. Кончаловского, П.В. Кузнецова и М.С. Сарьяна.

Продолжение идейно-политических традиций передвижничества. "Союз русских художников".

Творчество Н.А. Касаткина. Отражение в его картинах жизни и революционной борьбы русского пролетариата: "Смена", "Шахтерка". Творчество А.Е. Архипова. Острота социальных характеристик в его произведениях: "Прачки". Социальные темы в творчестве С.В. Иванова: "Смерть переселенца", "Расстрел, 1905 г."

Расцвет политической сатиры в графике 1905 - 1907 гг.

Историческая скульптура: М.М. Антокольский.

Революционная тема в творчестве скульпторов А.С. Голубкиной и С.Т. Коненкова.

Стиль "модерн" в русской архитектуре начала XX века.

Значение русского реалистического искусства для формирования и развития искусства социалистического реализма.

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны

Октябрьская революция - начало 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.

Искусство 20-х годов

Соревнование творческих групп и направлений (АХРР, ОСТ, "Четыре искусства", ОМХ и др.). Многообразие творческих исканий.

Изучение художниками АХРР советской действительности. Борьба АХРР за возрождение реалистической живописи.

Значение станковой картины. Творчество М. Б. Грекова. Картины К.С. Петрова-Водкина "После боя", "Смерть комиссара", А.А. Дейнеки "Оборона Петрограда".

Обращение к образу В.И. Ленина в творчестве И.И. Бродского, А.М. Герасимова.

Черты нового в советской действительности и их отражение в бытовой живописи 20-х годов. Картины Е.М. Чепцова "Заседание сельской ячейки", Б.В. Иогансона "Рабфак идет", Б.Н. Яковлева "Транспорт налаживается".

Образ советского человека в портретной живописи 20-х годов:

С.В. Малютин "Портрет Д.А. Фурманова", Г.Г. Ряжский "Делегатка", "Председательница".

Развитие пейзажного жанра: А.А. Рылов, А.А. Осмеркин. Зарождение советского индустриального пейзажа. Натюрморты И.И. Машкова, К.С. Петрова-Водкина.

Развитие живописи в национальных республиках.

Книжная и станковая гравюра 20-х годов. Работы М.В. Добужинского, В.А. Фаворского, А.П. Остроумовой-Лебедевой, А.И. Кравченко, П. В. Митурича.

Историческое и художественное значение скульптурной "Ле-нинианы" Н.А. Андреева. Обращение советской скульптуры к образам людей труда: работы И.Д. Шадра. Монументальная скульптура: И.Д. Шадр, А.Т. Матвеев, С.Д. Меркуров.

Выдающееся произведение советской архитектуры - Мавзолей В.И. Ленина (арх. А.В. Щусев).

Искусство 30-х годов

Новое преломление ленинской темы в картинах И.Э. Грабаря – "В.И. Ленин у прямого провода", А.А. Рылова - "В.И. Ленин в Разливе".

Историко-революционная тема 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.
Расцвет портретной живописи. Создание М.В. Нестеровым галереи портретов советской интеллигенции. Портретные работы П.Д. Корина.
Развитие пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю.И. Пименова. Пейзажи В.К. Бялыницкого-Бирули, Н.П. Крымова. Натюрморт в творчестве И.И. Машкова, П.П. Кончаловского.
Ведущее значение 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. Городская архитектура столицы.

Искусство в период Великой Отечественной войны

Образ героического советского народа в искусстве. Гуманизм советского искусства. Разоблачение человеконенавистнической сущности фашизма. 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".

Искусство конца 40-х - начала 80-х годов

Обращение к темам прошедшей войны: философское осмысление "Кукрыниксы - "Конец"), прославление мужества и силы духа советского воина (П.А. Кривоногов - "Защитники Брестской крепости", М.А. Савицкий - "Партизанская мадонна"), раскрытие его характера (Ю.М. Непринцев - "Отдых после боя"), воспоминания и размышления (А.И. Лактионов - "Письмо с фронта", А.П. и С.П. Ткачевы - "Между боями", В.Н. Костецкий - "Возвращение", В.Е. Попков - "Шинель отца").
Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве. Графическая серия В.И. Пророкова "Это не должно повториться!" "Испанский триптих" А.А. Мыльникова.
Отражение созидательного труда советских людей. Т.Н. Яблонская - "Хлеб", А.А. Пластов - "Ужин трактористов", С.А. Чуйков - "Дочь Советской Киргизии", П.Ф. Никонов - "Геологи". Творчество В.Е. Попкова, Т.Т. Салахова.
Портрет как создание обобщающего образа современника.
П.П. Кончаловский - "Автопортрет в желтой рубашке", П.Д. Корин - "Портрет Кукрыниксов", Д.Д. Жилинский - "Гимнасты".
Развитие жанра исторического портрета в творчестве С.П. Викторова. Его поэтическая трилогия: "Маяковский в мастерской РОСТА", "А. Блок", "Сергей Есенин".
Определяющая роль эпического пейзажа. Развитие индустриального пейзажа. Работы Г.Г. Нисского, М.С. Сарьяна. Городской пейзаж: Ю.И. Пименов.

Натюрморт в творчестве В.Ф. Стожарова - "Хлеб, соль и братина" и А.Ю. Никича - "Завтрак".

Решение творческих задач в области монументальной и портретной скульптуры. Монумент Воина-освободителя в Трептов-парке в Берлине, мемориальный комплекс Мамаева кургана в Волгограде (Е.В. Вучетич). Монумент В.И. Ленина в Берлине (Н.В. Томский). Памятники: жертвам фашизма в Пирчуписе (скульптор Г.А. Йокубонис), генералу Д.М. Карбышеву (скульптор В.Е. Цигаль), А.С. Пушкину в Ленинграде (скульптор

М.К. Аникушин), Карлу Марксу в Москве (скульптор Л.Е. Кербель),

В.В. Маяковскому в Москве (скульптор А.П. Кибальников). Станковые работы: С.Т. Коненков - "Автопортрет".

Иллюстрации В.А. Фаворского к "Слову о полку Игореве", "Борису Годунову" и "Маленьким трагедиями" А. С. Пушкина; А. Красаускаса - к поэме "Человек" Э. Межелайтиса; Д. А. Шмаринова - к "Войне и миру".

Массовое строительство после окончания Великой Отечественной войны. Борьба за архитектуру, отвечающую современным общественным, техническим и эстетическим требованиям: Лужники, Дворец Пионеров, Кремлевский Дворец съездов, здание СЭВа, Олимпийские комплексы в Москве.

Декоративно-прикладное искусство советского периода

Возрождение художественных промыслов. Лаковая миниатюра: Палех, Мстера, Федоскино. Хохломская роспись.

Резьба по кости и изделия из рога. Богородская игрушка и скульптура. Гуцульская резьба по дереву.

Керамика. Гжельская артель художественной керамики. Эстонская, латвийская керамика. Гончарные изделия из села Балхар в Дагестане.

Вышивка, кружево, ковроделие. Русская, украинская, белорусская, латышская, чувашская вышивка. Вологодские кружева. Ковры Туркмении, Дагестана, Украины; казахские и киргизские кошмы.

Художественная промышленность и техническая эстетика. Участие художников в производстве текстиля, обоев, мебели, предметов широкого потребления из фарфора, стекла, металла, пластика. Роль художника в конструировании средств транспорта, радиоаппаратуры, предметов быта, заводских станков и т.д.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание программы учебного предмета обеспечивает художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею теоретических знаний, умений и навыков.

В результате освоения учебного процесса данной программы ученики **должны знать:**

- основные этапы развития изобразительного искусства
- теоретические знания в художественной деятельности
- о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека
- основные понятия изобразительного искусства
- различия основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве
- иметь сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного

вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства

- анализ творческих направлений и творчества отдельного художника
- произведения изобразительного искусства
- различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды

уметь:

- выделять основные черты художественного стиля
- выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник
- в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников
- воспринимать произведения изобразительного искусства, уметь выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются:

- контрольные работы
- устные опросы
- письменные работы

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме:

- контрольных уроков
- зачетов
- экзаменов

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде письменных работ, устных опросов.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

По завершении изучения предмета проводится итоговый экзамен - выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Образовательным учреждением разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

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

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.

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

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.

Система оценок

Оценка 5 (отлично) – предполагает отличное знание теоретической дисциплины в которой ученик сможет показать:

- Знание исторического многообразия художественных культур и месте отечественной художественной культуры в мировом историко-культурном пространстве
- Знать основные направления и стили в искусстве, определять стилевую и временную принадлежность характерных примеров из наследия мирового искусства
- Владеть знанием о видах пространственных искусств и делении их на три группы в зависимости от разницы в их социальных функциях: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (архитектура, дизайн), декоративно-прикладной и особенностях образного языка для каждой группы искусств
- Знание, что художественное изображение не является копией действительности, а отражает переживание художником реальности, организованная так. Чтобы передать зрителю свои мысли и чувства
- Знание, что декоративное искусство – это способ организации социального общения и социальной среды, средства организации окружающей нас среды жизни
- Знание основных этапов развития русского и зарубежного искусства, национальные традиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве. Традиции и новаторства
- Произведения «золотого фонда» отечественных и зарубежных художников

Оценка 4 (хорошо):

- Получает ученик, хорошо знающий материал, но не четко формулирующий свой ответ из-за не очень большого словарного запаса

Оценка 3 (удовлетворительно):

- Получает ученик, не знающий хотя бы один из всех заданных вопросов или неточно отвечающий на все заданные вопросы

Оценка 2 (неудовлетворительно):

- ставится ученику, не отвечающему на половину из всех заданных вопросов, путающего самые основные направления в искусстве, не знающему ни одного отечественного художника и его произведений.

Методическое обеспечение учебного процесса

Материально-техническая оснащенность - необходимое условие реализации программы.

Для проведения занятий необходимо следующее оборудование:

- мольберты
- планшеты
- стулья
-

Учебное оснащение:

В качестве методических пособий используются:

- лучшие работы и упражнения учащихся прошлых лет обучения (из методического фонда). Отбор работ в методический фонд ведется в течение всего учебного года - на четвертных и итоговых просмотрах
- работы выпускников, студентов средних и высших художественных учебных заведений
- работы преподавателей
- пособия и схемы, выполненные педагогом
- педагогический рисунок и "рисунок на полях"
- репродукции живописных работ.
- печатные пособия по живописи
- книги, альбомы по искусству, журналы

В реализации программы необходимо руководствоваться следующими дидактическими принципами:

Доступность обучения, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, степени их подготовленности на момент поступления в художественную школу.

Объяснение ведется в доступной форме, используются упражнения, игровые методы, элементы соревнования, привлекается большое количество наглядных материалов, чаще используется демонстрация приемов работы, в педагогическом рисунке подробно изображается последовательность выполнения задания.

Доступность обучения, таким образом, становится одним из ведущих принципов реализации программы.

Отсюда вытекает принцип:

систематичности и последовательности обучения.

выбор формата и его положения

компоновка (размещение изображения на плоскости листа бумаги)

обобщение, придание целостности всему изображению.

Это позволяет учащимся правильно построить работу, развивает сознательное отношение к изучению процесса живописи.

Учебный процесс строится так, чтобы соблюдалось постепенное нарастание трудностей, и каждая предыдущая ступень обучения являлась опорой и основой для дальнейшей.

Принципы научности и связи теории с практикой осуществляются на занятиях по живописи, начиная с 1 класса. Выполнение живописной работы опирается на знание закономерностей цветоведения, воздушной перспективы, светотени, композиции, которые усваиваются учащимися в процессе практической работы, и углубляются от года к году по мере работы над всё более сложными постановками. Знания и умения, приобретенные на занятиях живописью, применяются в композиции, на пленэре, в самостоятельной творческой деятельности.

Программа и способы ее реализации опираются на знание педагогики, психологии, эстетики, теории и истории изобразительного искусства.

Важным принципом является сознательность и активность в обучении, позволяющий реализовать не только учебные задачи, но и воспитать творчески активную личность.

Принцип прочности знаний подразумевает постоянное закрепление приобретенных знаний, умений и навыков. Кроме того, предусмотрены контрольные мероприятия для проверки прочности знаний (выполнение итоговых работ в конце каждого учебного года, экзаменационной работы, проведение проверочных работ).

Условиями реализации программы являются разнообразные методы и приемы обучения:

- занятия носят в основном теоретический характер, предусматривается большое количество самостоятельных занятий, основанных на теоретическом изучении материала.
- длительные беседы проводятся в начале изучения курса, при знакомстве с новой темой, с новой техникой работы. В начале каждого занятия организуются небольшие беседы, цель которых - настроить на работу, напомнить задачу урока.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Алексеева В. В. Что такое искусство? М.: Советский художник. Вып. 1, 1973; Вып. 2, 1979.
2. Волков Н.Н. Композиция в живописи, г. М.: Искусство, 1977.
3. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1984.
4. Всеобщая теория искусства. Т. 1 - 6. М.: Искусство, 1956-1966.
5. Гольдштейн А.Ф. Зодчество. М.: Просвещение, 1979.
6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. М.: Искусство. Вып. 1, 1985; Вып. 2, 1973.
7. История зарубежного искусства. Под ред. Н.Л. Мальцевой. М.: Изобразительное искусство, 1985.
8. История русского искусства. Под ред. И.Э. Грабаря. Т. 1-13. М.: Наука, 1954-1964.
9. История советского искусства. Т. 1-2. М.: Искусство, 1965-1968.
10. Мастера искусства об искусстве. Т. 1-9. М.: Искусство, 1970-1977.
11. Орловский Г.И. Учитесь смотреть и видеть. М.: Просвещение, 1969.
12. Полунина В.Н. Искусство и дети. М.: Просвещение, 1982.
13. Советское изобразительное искусство, 1917 - 1941. М.: Искусство, 1977.
14. Советское изобразительное искусство, 1941 - 1960. М.: Искусство, 1981.
15. Фаворский В.А. Рассказы художника гравера. М.: Детская литература, 1965.
16. Эстетическое воспитание школьников. Под ред. А.И. Бурова и Б.Т. Лихачева. М.: Педагогика, 1974.

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ДЕМОНСТРАЦИИ ПО КУРСУ ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Искусство первобытного общества

Наскальные изображения: на берегах Ангары, Ладожского озера
Росписи в пещерах: Капова, Ласко, Фон-де-Гом, Альтамира
Фрески тассилин-Аджера: Фриз на бегущих человечков в масках
Орнамент: Браслет из с. Мезин, пластина костяная со спиралью (Мальта)
"Палеолитические Венеры"

Менгиры (СССР - Армения, Франция - Бретань)
Дольмены (Западная Европа, Северная Африка)
Кромлехи (Англия - Стоунхендж)

Искусство Древнего Египта

Мастаба
Пирамида Джосера
Пирамиды в Гизе
Усыпальница Ментухотепа I или царицы Хатшепсут в Дейр-Эль-Бахри
Заупокойный храм Хефрена
Храмы: в Карнаке, Луксоре, Абу-Симбеле
Большой сфинкс
Рахотеп и Нофрет
Статуя фараона Хефрена
Статуя писца Каи
Статуя вельможи Каапера
Скульптурный портрет фараона Сенусерта III
Статуэтки жреца Аменхотепа и его жены Раннаи
Скульптурный портрет фараона Эхнатона
Скульптурный портрет царицы Нефертити
Плита фараона Нармера
Рельеф из Мемфиса: Плакальщицы
Росписи: из Медума и Вени-Хасана
Произведения декоративно-прикладного искусства из гробницы Тутанхамона

Искусство Древней Греции

Дорический ордер
Ионический ордер
Коринфский ордер
Акрополь (весь ансамбль)
Курios (из Метрополитен-музея в Нью-Йорке)
Кора с Акрополя в Афинах
Фронтон храма на острове Эгине
Фидий «Скульптуры Парфенона»
Мирон «Дискобол»
Поликлет «Дорифор»
Скопас «Менада»
Пракситель «Гермес с Дионисом»
Лисипп «Апоксиомен»
Леохар «Аполлон Бельведерский», «Ника Самофракийская»
Агесандр (?) «Афродита Милосская», «Посейдон», «Критий и Несиот»,
«Тираноубийцы Гармодий и Аристоклит», «Дельфийский возничий»,
«Лаокоон», «Скульптура Пергамского алтаря: «Борьба Афины с гигантами»,
«Амфора из Дипилона»
Эксекий «Роспись амфоры из Вульчи с изображением Ахилла и Аякса за игрой в кости»
Евфроний «Пелика с ласточкой»
Произведения искусства из Северного Причерноморья

Искусство Древнего Рима

Капитолийская волчица
Римский форум: Форум Романум
Базилика Сайта Мариа Маджоре
Пантеон
Термы Каракаллы
Акведук через реку Гар близ г. Ним (Южная Франция)
Триумфальная арка: Тита или Константина
Колизей
Помпеянский дом: дом Фавна, Веттиев
Статуя оратора (так называемый "Авл Метелл")
Статуя Августа из Прима-Порта
Конная статуя Марка Аврелия
Портрет Каракаллы
Портрет Филиппа Аравитянина
Рельеф на колонне Траяна
Росписи виллы Мистерий
Мозаики дома Фавна в Помпеях
Фаюмский портрет: Портрет юноши в золотом венке

Искусство Византии

Храм святой Софии (конструкция, интерьер, мозаики)
Мозаики Равенны (церкви Сан Витале)
Пантократор из Чефалу и Дафни

Искусство Западной Европы X - XIV вв.

Замок графов Фландрских в Ренте
Собор в Вормсе
Собор Парижской Богоматери (архитектура, скульптура, витраж)
Собор в Кельне
Шартрский собор (архитектура, скульптура, витраж)
Аббатство Мои Сен Мишель
Скульптура портала из Фрайбургского собора
Всадник из собора в Бамберге
Эккехард и Ута из собора в Наумбурге
Книжная миниатюра: Ноев ковчег, миниатюра Псалтыри св. Людовика
Братья Лимбург. Апрель, миниатюра Роскошного часослова герцога Беррийского

Искусство эпохи Возрождения в Италии

Палаццо Дожей (Венеция)
Кафедра Пизанского баптистерия
Брунеллески «Купол Флорентийского собора», «Капелла Пацци во Флоренции»
Донателло «Давид», «Кондотьер Гаттамелата»
Верроккьо «Давид», «Кондотьер Коллеони»
Джотто «Росписи капеллы дель Арена в Падуе (Положение во гроб)»
Мазаччо «Чудо со статиром», «Фреска капеллы Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине во Флоренции»
Пьеро делла Франческа «Фрески церкви Сан Франческо в Ареццо (Прибытие к царю Соломону)»
Боттичелли «Весна», «Рождение Венеры»
Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа», «Мадонна Литта», «Портрет Моны Лизы»

(Джоконда)», «Тайная вечеря», «Автопортрет»

Рафаэль «Мадонна Конестабиле», «Фрески в станцах Ватикана (Афинская школа, Парнас)», «Сикстинская мадонна»

Микеланджело «Пьета (собор св. Петра)», «Давид», «Росписи Сикстинской капеллы (Сотворение Адама)», «Рабы (из Лувра)», «Ансамбль капеллы Медичи», «Купол собора св. Петра»

Тициан «Портрет Павла III с Алессандро и Оттавио Фарнезе», «Портрет Лавинии», «Св. Себастьян»

Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе

Я. Ван Эйк «Мадонна канцлера Роллена»

П. Брейгель «Охотники на снегу», «Слепые»

А: Дюрер «Автопортрет (1500 г.)», «Портрет молодого человека (Дрезден)», «Рыцарь, смерть и дьявол»

Р. Гольбейн-младший «Портрет Моретта»

Искусство Италии XVII в.

Фасад церкви иль Джезу

Бернини «Колоннада собора св. Петра», «Давид», «Аполлон и Дафна»

Караваджо «Распятие апостола Петра», «Юноша с лютней»

Искусство Испании XVII - начала XIX в.

Эль Греко «Погребение графа Оргаса», «Апостолы Петр и Павел», «Вид Толедо во время грозы»

Х. Р и б е р а «Св. Инесса»

Ф. Сурбаран «Св. Лаврентий»

Д. Веласкес «Завтрак», «Сдача Бреды», «Менины», «Пряхи», «Портрет папы Иннокентия X»

Ф. Гойя «Групповой портрет семьи Карла IX», «Расстрел в ночь со 2 на 3 мая 1808 года», «Серия офортов "Каприччос" и "Бедствия войны" (Ленивцы, Какая доблесть!...)»

Искусство Фландрии XVII в.

П. П. Рубенс «Персей и Андромеда», «Автопортрет с Изабеллой Брант», «Портрет камеристки»

Ф. Снейдерс «Рыбная лавка»

Я. Йорданс «Сатир в гостях у крестьянина»

А. Ван Дейк «Автопортрет (Эрмитаж)», «Портрет Карла I»

Искусство Голландии XVII в.

Я. Ван Гойен «Вид Дордрехта»

Я. Ван Рейсдааль «Болото»

В. Х е д а «Завтрак с ежевичным пирогом»

П. Класс «Натюрморт со свечой»

В. К а л ь ф «Натюрморт с китайским фарфоровым сосудом»

А. О с т а д е «Живописец в мастерской»

Г. Терборх. «Письмо»

П. де Хох «Хозяйка и служанка»

Я. Вермер Дельфтский «Девушка с письмом», «Вид Дельфта»

Ф. Хальс «Цыганка», «Портрет мужчины в широкополой шляпе», «Групповой портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия»
Рембрандт «Автопортрет с Саскией на коленях», «Ночной дозор», «Портрет старушки», «Возвращение блудного сына», «Автопортрет (поздний)», «Ассур, Аман и Эсфирь», «Офорт «Три дерева»

Искусство Франции XVII - XVIII вв.

Н. Пуссен «Автопортрет», «Танкред и Эрминия», «Пейзаж с Геркулесом и Какусом»
Л. Л е н е н «Семейство молочницы», «Версаль» (архитектура, интерьер, часть парка со скульптурой), «Лувр» (новый фасад)
А. Ватто «Савояр», «Капризница»
О. Фрагонар «Поцелуй украдкой»
Ф. Буше «Пастушеская сцена»
Ж.Б. Шарден «Прачка», «Натюрморт с медным баком»
Ж. А. Г у д о н «Вольтер, сидящий в кресле»

Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции

Ж. Л. Давид «Клятва Горациев», «Смерть Марата»

Искусство Англии XVIII - XIX вв.

У. Х о г а р т «Карьера мота», «Триумфальное шествие»
Т. Гейнсборо «Портрет герцогини де Бофор»
Д. Рейнольдс «Портрет леди Гамильтон»
Д. Констебль «Вид на собор в Солсбери с реки»

Искусство революционного романтизма и критического реализма во Франции

Т. Жерико «Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку», «Плот «Медузы»
Э. Делакруа «Греция на развалинах Миссолонги», «Свобода, ведущая народ (28 июля 1830 года)», «Охота на львов»
Ф.Рюд «Горельеф «Марсельеза»
О. Домье Политические и бытовые карикатуры: «Луи Филипп – груша», «Я сыт, остальное меня не касается», «Прачка», «Восстание»
Ф. Милле «Сеятель», «Собирательницы колосьев»
Г. Курбе «Автопортрет в тюрьме», «Дробильщики камней», «Похороны в Орнане»
К. Коро «Колокольня в Архантее», «Воз сена»
Т. Руссо «Дубы, освещенные солнцем»
Ш. Добиньи «Деревня на берегу Уазы»

Искусство импрессионизма

Э. Мане «Завтрак на траве», «Портрет Золя», «Расстрел коммунаров», «Гражданская война 1871 г.»
Э. Дега «Скачки в Эпсоме», «Голубые танцовщицы», «Гладильщицы белья»
К. Моне, «Бульвар Капуцинок в Париже», «Серия «Руанский собор»
О. Ренуар «Обнаженная», «Портрет артистки Жанны Самари»
О. Роден «Бронзовый век», «Граждане Кале», «Мыслитель»

Искусство постимпрессионизма

П. Сезанн «Вид горы св. Виктории», «Персики и груши», «Автопортрет»

В. Ван Гог «Едоки картофеля», «Пейзаж после дождя», «Автопортрет» (из Голландского музея), «Прогулка заключенных», «Виноградники в Арле»
П. Гоген «Автопортрет», «Сбор плодов»

Характеристика основных направлений западноевропейского искусства XX в.

А. Матисс «Танец», «Женский портрет», «Портрет И.Г. Эренбурга», «Красные рыбы»
Т. Стейнлен «Плакаты (по выбору)»
К. Кольвиц «Хлеба!»
Ф. Мазерель «Расстрел» из цикла «Страдание человека»
А. Марке «Собор Парижской богородицы»
П. Пикассо «Старик нищий с мальчиком», «Девочка на шаре», «Герника», «Голубь мира», «Лицо мира»
Ф. Леже «Строители»
Р. Гуттузо «Рокко с патефоном»
Р. Кент «Собаки в фьорде Кангердлуарссук»
Д. Ривера «Фрески Министерства народного просвещения и Национального дворца в Мехико» (по выбору)
Д. А. Сикейрос «Революционеры», «Троица», «Фрески Университетского городка и Медицинского центра» (по выбору)
Ле Корбюзье «План города на выставке 1921 г.»
А. Майоль «Помона»
К. Менье «Пудлинговщик», «Памятник труду»
Х. Мур «Мемориальная фигура 1945 - 1946 г.г.»

Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси XI - XII вв.

Языческое святилище
Идол из Збруча
Глиняный кувшин "Календарь Полян" IV в.
Пальчатая фибула
Фибула с изображением Перуна
Ювелирные украшения VI - X вв.
София Киевская: архитектура, мозаика, фрески
Пятницкая церковь в Чернигове
Дмитрий Солунский (мозаика Михайловского монастыря в Киеве) Владимирская Богородица (икона)

Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII в.

Золотые ворота во Владимире
Успенский собор во Владимире
Дворцовый ансамбль в Боголюбове
Церковь Покрова на Нерли
Дмитриевский собор во Владимире: рельефы
Ярославская Оранта (икона)

Искусство Новгорода и Пскова

Новгородский Кремль
Псковский Кремль
София Новгородская
Церковь Спаса на Нередице

Церковь Федора Стратилата
Церковь Николы на Липне
Спасо-Преображенский собор на Ильине улице
Псковская звонница
Фрески церкви Спаса на Нередице
Феофан Грек «Фресковый цикл Спасо-Преображенского собора на Ильине улице», «Св. Георгий» (икона), «Битва новгородцев с суздальцами» (икона)

Искусство Москвы XIV - XV вв.

Собор Успения Богоматери на Городке в Звенигороде
Спасский собор Андроникова монастыря
Троицкий собор в Троице-Сергиевом монастыре
Московский кремль: стены, башни
Успенский собор
Архангельский собор
Благовещенский собор
Грановитая палата
Колокольня Ивана Великого
А. Рублев «Иконостасы Благовещенского собора в Московском Кремле и Успенского собора во Владимире», «Троица», «Спас Звенигородский»
Дионисий «Фрески», «Рождественского собора Ферапонтова монастыря», «Книжные миниатюры из «Евангелия Христова»

Искусство Москвы XVI - XVII вв.

Церковь Вознесения в Коломенском
Собор Василия Блаженного (Покрова "на рву") в Москве
Ростовский Кремль
Теремной дворец Московского Кремля
"Крутицкий теремок" в Москве
Дворец в селе Коломенском под Москвой
Деревянная шатровая церковь: Никольская церковь в Панилове
Северная изба
Церковь Преображения в Кижях
Церковь Покрова в Филях
Церковь Троицы в Никитниках
Строгановская икона (по выбору)
С. Ушаков «Спас нерукотворный»
Парсуна: Князь М.В. Скопин-Шуйский
Лубок: Как мыши кота хоронили
Русские прялки (по выбору)

Русское искусство XVIII в.

Д. Трезини «Петропавловский собор», «Здание двенадцати коллегий»
В.К. Растрелли «Бюст Петра!», «Анна Иоанновна с арапчонком»
Ф.В. Растрелли «Екатерининский дворец в Царском селе», «Петергофский дворец», «Зимний дворец», «Смольный монастырь»
А.М. Матвеев «Портрет Петра I»
И.Н. Никитин «Портрет канцлера графа Г.И. Головкина»
А.П. Антропов «Портрет Петра III», «Портрет статс-дамы А.М. Измайловой»
И.П. Аргунов «Портрет неизвестной в русском костюме»
В. И. Баженов «Макет Кремлевского дворца», «Дом Пашкова»

М.Ф. Казаков «Дом Дворянского собрания» (Дом Союзов в Москве)
И.Е. Старов «Таврический дворец»
Ч. Камерон «Агатые комнаты», «Камеронова галерея», Интерьеры Китайского дворца в Ораниенбауме (г. Ломоносов) и Екатерининского дворца в Царском Селе (г. Пушкин)
Д. Кваренги «Смольный институт»
Э. Фальконе «Памятник Петру I»
Ф.И. Шубин «Портрет М.В. Ломоносова», «Портрет А.М. Голицына», «Портрет Павла I», «Портрет неизвестного»
М.И. Козловский. Самсон Памятник А.В. Суворову
А.П. Лосенко «Прощание Гектора с Андромахой»
Ф.С. Рокотов «Портрет А.П. Струйской», «Портрет В.И. Майкова»
Д.Г. Левицкий «Портрет П.А. Демидова», «Портрет графини Урсулы Мнишек», Воспитанницы Смольного института ("Смолянки"): «Портрет Е.Н. Хрущовой и Е.Н. Хованской», «Портрет М.А. Львовой»
В. Л. Боровиковский «Портрет князя А.Б. Куракина», «Портрет М.И. Лопухиной»

Архитектура первой половины XIX в.

А.Н. Воронихин «Казанский собор»
А.Д. Захаров «Адмиралтейство»
Т. де Томон «Биржа»
К. И. Росси «Здание Генерального штаба», «Александрийский театр», «Улица Росси», «Михайловский дворец»
О. И. Вове «Триумфальная арка в Москве», «Ансамбль Театральной площади в Москве»
М.Ф. Казаков, Д.И. Жилярди «Московский университет»
А.А. Монферран «Исаакиевский собор»

Скульптура и живопись первой половины XIX в.

И.П. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому», «Надгробие С.С. Волконской»
П. К. Клодт «Скульптурные группы для Аничкова моста»
Ф.П. Толстой «Медальоны, посвященные Отечественной войне 1812г.» О.А. Кипренский «Автопортрет», «Портрет А.А. Челищева», «Портрет Е.В. Давыдова», «Портрет А.С. Пушкина», Рисунок (по выбору)
В.А. Тропинин «Портрет А.С. Пушкина», «Портрет сына», «Кружевница» А.Г. Венецианов «Гумно», «Автопортрет», «Весна. На пашне», «Захарка», «Девушка с васильками»
Г.В. Сорока «Автопортрет», «Кабинет в Островках» «Семен Щедрин. Колизей», «Сильв. Щедрин. Веранда, обвитая виноградом»
К.П. Брюллов «Последний день Помпеи», «Всадница», «Портрет А.Н. Струговщикова», «Автопортрет»
А.А. Иванов «Явление Христа народу» Этюды к картине (Голова Иоанна Крестителя, Понтийские болота), «Голгофа», «Аполлон, Гиацинт и Кипарис»
П. А. Федотов «Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Завтрак аристократа», «Анкор, еще анкор!», «Портрет Н.П. Жданович за фортепиано», «Вдовушка», Рисунок (по выбору)

Искусство второй половины XIX в.

В. Г. Перов «Сельский крестный ход на пасхе», «Чаепитие в Мытищах», «Тройка», «Проводы покойника», «Портрет Ф.М. Достоевского»

И.Н. Крамской «Портрет Л.Н. Толстого», «Портрет Н.А. Некрасова периода последних песен», «Христос в пустыне», «Полесовщик»
Г.Г. Мясоедов «Земство обедает», «Косцы»
К. А. Савицкий «Ремонтные работы на железной дороге»
В.Е. Маковский «Крах банка», «Свидание»
Н.А. Ярошенко «Кочегар», «Портрет артистки П.А. Стрепетовой», «Всюду жизнь»
И.Е. Репин «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии», «Отказ от исповеди», «Арест пропагандиста», «Не ждали», «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Портрет актрисы П.А. Стрепетовой», «Портрет Л.Н. Толстого», «Протодьякон», Эскизы портретов к картине «Торжественное заседание Государственного Совета»
И.К. Айвазовский «Девятый вал»
А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Проселок»
И.И. Шишкин «Рожь», «Корабельная роща», «Лесные дали», Рисунок (по выбору)
Ф.А. Васильев «Мокрый луг», «Оттепель»
А.И. Куинджи «Лунная ночь на Днепре»
В. Д. Поленов «Московский дворик»
И.И. Левитан «Осенний день. Сокольники», «Березовая роща», «Владимирка», «Март», «Золотая осень», «Вечер. Золотой плес», «Над вечным покоем», «Озеро»
Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея»
В.В. Верещагин «Не замай, дай подойти», «Апофеоз войны», «Смертельно раненый»
В.М. Васнецов «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», «Аленушка»
В.И. Суриков «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы»

Русское искусство конца XIX - начала XX вв.

В. А. Серов «Девочка с персиками», «Портрет Мики Морозова», «Девушка, освещенная солнцем», «Портрет М.Н. Ермоловой», «Портрет О.К. Орловой», «Портрет Г.Л. Гиршман», «Портрет В.О. Гиршмана», «Петр I», «Заросший пруд. Домотканово», «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?»
К.А. Коровин «Зимой», «Северная идиллия», «Рыбы»
М.А. Врубель «Демон», «Сирень», «Царевна-Лебедь»
Б.М. Кустодиев «Купчиха»
К. Ф. Юон «Весенний солнечный день», «Масленица»
В.Э. Борисов-Мусатов «Весна»
А. Н. Бенуа «Последние прогулки Людовика XIV»
К. А. Сомов «Зима. Каток»
Л.С. Бакст «Эскиз декорации к балету «Шехерезада»
А.Я. Головин «Портрет артиста Ф.И. Шаляпина»
Н.К. Рерих «Гонец»
Г.И. Нарбут Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Соловей»
М.В. Добужинский «Человек в очках»
П.В. Кузнецов «Вечер в степи»
М.С. Сарьян «Утро. Зеленые горы»
И.И. Машков «Фрукты на блюде»
С.В. Иванов «В дороге. Смерть переселенца», «Расстрел, 1905 г.»
Н.А. Касаткин «Шахтерка», «Смена»
А.Е. Архипов «Прачки»

М.М. Антокольский «Петр I»
А.С. Голубкина «К.Маркс», «Идущий»

«Принято»
на заседании
Педагогического совета Школы
29.08.2018 г.

«Утверждено»
Приказ № 33 от 29.08.2018 г.
Директор _____ А. Ч. Гасан-заде

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Сосновская детская школа искусств»

Рабочая программа по учебному предмету
«Композиция станковая»
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства
«Живопись»

2018 год

Разработчик - преподаватель художественного отделения Жагина Елена
Борисовна

Рецензент _____

Рецензент _____

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

«Композиция» (в переводе с латыни) - составление, связывание, соединение, размещение частей.

В изобразительном искусстве слово «композиция» имеет несколько значений.

Во-первых, это размещение изображения на плоскости (иначе компоновка)

во-вторых, процесс сочинения художественного произведения, где композиция объединяет частные моменты построения художественных форм. Организующая роль композиции заключается в том, чтобы наиболее выразительно и эмоционально донести до зрителя идейное содержание произведения. Композициями называют и готовые произведения. Разработка композиции включает решение технических и творческих задач, подкреплённых суммой профессиональных умений и знаний теории изобразительного искусства.

Предмет «Композиция» - ведущая дисциплина в детской школе искусств. Занятия композицией являются важным средством развития творческого воображения, формирования образного мышления, воспитания человека художественно образованного, умеющего ценить и понимать искусство и создавать произведения, несущие красоту и радость. С другой стороны, занятия композицией, основываясь на наблюдении и изучении действительности, познании законов ее развития, способствуют формированию у детей мыслительной активности, зрительных восприятий и памяти, пространственных представлений.

Велика роль композиции в выявлении и развитии индивидуальных наклонностей и способностей учащихся. С помощью занятий композицией ребенок удовлетворяет потребность самореализации в искусстве.

Таким образом, занятия композицией дают возможность органично сочетать образование и воспитание детей; овладение знаниями, умениями и навыками и художественно-творческое, эмоционально-чувственное развитие, активные методы обучения и творческую самостоятельность детей.

Образовательная программа по композиции направлена на создание условий для реализации этих возможностей. Формирование у ребенка эстетической картины мира, воспитание духовно-нравственной личности, интеграция ее в национальную и мировую культуру, в том числе в искусство; обеспечение профессиональной культуры осознаются приоритетными задачами современного общества.

Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся

Данная программа рассчитана на реализацию в течение пяти лет обучения в рамках восьмилетней предпрофессиональной программы «Живопись» с 4-го по 8-ой класс. Возраст обучающихся от 9-ти до 16-ти лет.

Объем учебного времени

Общий курс программы составляет 363 часов аудиторных занятий, 561 часов самостоятельной работы. Максимальная учебная нагрузка - 924 часа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая.

Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа (небольшая лекция, беседа, совмещенная с практической работой). Занятие носит групповой характер. Продолжительность занятия 90 минут (2 урока по 45 минут с перерывом между ними).

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

Художественно-эстетическое воспитание детей средствами изобразительного искусства.

Развитие творческих способностей детей, формирование образного мышления

Формирование у детей эстетического восприятия действительности и умения отражать свои впечатления в художественных образах.

Развитие воображения, фантазии, зрительной памяти, наблюдательности.

Подготовка к поступлению в художественные учебные заведения.

Задачи:

овладение знаниями по основам композиции и их применение в практической работе ;

формирование практических навыков в создании живописной и графической композиции разных жанров;

обучение последовательному ведению работы над композицией;

формирование умения выбирать сюжет в рамках предложенной темы и эмоционально раскрывать его;

применение знаний и умений, полученных на занятиях по рисунку, живописи, пленэру, для создания композиций;

создание условий для развития творческих способностей детей.

Содержание учебного предмета

4 класс

Композиция, задачи предмета. Цвет как изобразительное и выразительное средство композиции.

Задачи:

- Дать понятие композиции, ее видов, связи композиции с видами изобразительного искусства, предметами школьной программы.
- Дать понятие цвета как одного из изобразительных и выразительных средств композиции, с помощью которого создается изображение и передается состояние, настроение композиции.
- Напомнить правила работы гуашью, формировать умение пользоваться красками, кистью, смешивать краски.
- Выполнить упражнения на выразительность цветового решения («Веселый и грустный осенний листок», «Добрый и злой волшебник»)
- Познакомить с правилами выбора формата (вертикальный, горизонтальный).
- Формировать умение располагать изображение в заданном формате, заполнять всю плоскость листа.
- Выполнить композицию «Осеннее дерево» (1/4 листа бумаги, гуашь). Передать состояние природы (ясный, пасмурный, дождливый день), характер дерева (могучее, гибкое, тонкое, нежное дерево).
- Познакомить со строением дерева, породами деревьев.

В процессе объяснения демонстрируются репродукции картин, обращается внимание на разнообразие жанров, колористическое решение. Работа ведется без подготовительного рисунка, сразу гуашью, палитра не используется. Это дает возможность добиться более живописного и выразительного решения. Следует избегать расположения дерева в центре листа, добиваться соответствия размера изображения величине листа бумаги, обратить внимание на то, что «небо» начинается от границы с «землей». Из этого последнего соображения, лучше всего

выполнять работу на тонированной бумаге. Необходимо поощрять смешивание красок, попытки добиться сложного цвета. В конце урока можно сочинить короткие рассказы о дереве.

Работа сопровождается чтением стихотворений об осени, прослушиванием музыкальных отрывков.

Графические средства композиции.

Задачи:

- 1. Дать понятие графических средств композиции (линия, штрих, тональное пятно).

- Формировать умение работать графическими материалами (тушь, перо, кисть).
- Выполнить графические упражнения на выразительность («Ветер», «Музыка»).
- Выполнить графическую композицию «Дождь» (1/8-квадрат от $\frac{1}{4}$ листа бумаги, тушь, перо, кисть или графогарфия).
- Выбрать сюжет (дождь в городе; под дождем; летний дождик; осенний дождь и т.п.).
- Выбрать расположение формата, заполнить плоскость, задействовав весь лист.
- Использовать различные приемы работы (линии, штрих, черные и серые тональные пятна, «по-сырому») для выразительного решения композиции.

При подготовке к выполнению задания нужно напомнить о цвете как выразительном средстве композиции, рассказать о графических средствах, продемонстрировав графические работы пейзажного жанра в различных техниках. При работе способствовать поиску выразительных линий, штрихов, фактуры. Рекомендуется работа в материале без подготовительного рисунка карандашом.

Цвет как выразительное средство композиции.

Задачи:

- Закрепить знания и умения, полученные на первом уроке.
- Дать понятие об использовании цвета для создания фантастических, сказочных образов, их характеристики.
- Выполнить работу «Фантастическое животное» (1/4 листа бумаги, гуашь).
- Выполнить работу «Сказочная страна» (1/4 листа бумаги, гуашь).
- Развивать фантазию и творческое воображение.

При работе над первой композицией сравнить изображения реальных и фантастических животных, продемонстрировать приемы стилизации. При выборе положения листа бумаги учитывать пропорции изображаемого животного, устно или с помощью легкого наброска спланировать величину изображения и положение его на листе бумаги. Предполагается контрастное по отношению к фону цветовое решение.

При выполнении второй композиции задать сюжеты (Чья страна? Кто в ней живет?): «Страна доброго (злого) волшебника», «Цветочный город», «Царство Морского царя» и т.п., что определит характер цветового решения в единой гамме. При подготовке к работе читается стихотворение Я. Акима «Разноцветные дома».

Графические средства выразительности.

Задачи:

- Дать понятие анималистического жанра.
- Закрепить знания и умения, полученные на втором уроке.
- Формировать навыки работы сангиной, углем, пастелью.

- Выполнить композиции: (1/4 листа бумаги, пастель) «Наши друзья - животные» и иллюстрацию к стихотворениям «Первый снег» Я. Акима, И. Сельвинского (1/4 листа бумаги, сангина, уголь, белая гуашь).

В беседе, предваряющей выполнение первой композиции, демонстрируются живописные и графические работы анималистического жанра, дети рассказывают о своих домашних животных. Изображения животных (кошка с котятами, лошадь с жеребятами и т.п.) равномерно распределяются на плоскости листа. Необходимо добиться композиционного равновесия. Работа выполняется на тонированной бумаге (серой, черной, сдержанного цвета).

При подготовке ко второй работе читаются и выслушиваются стихотворения о первом снеге, о зиме. Показываются приемы работы сангиной и углем (штрих для передачи фактуры, смешивание графических материалов); приемы расположения изображения (фризовая композиция «в два этажа», загораживание предметов).

Композиционный центр, способы его выделения.

Задачи:

- Дать понятие композиционного центра, способов его выделения с помощью положения на плоскости листа бумаги, величины, цветового контраста, тонального контраста
- Выполнить композиционные упражнения («Рыбы», «Птицы», «Цветы», «Дома») (1/16 листа бумаги, фломастеры, карандаш, гуашь).
- Выполнить композицию «Портрет сказочного героя» (1/4 листа бумаги, гуашь).

Композиционный центр в многофигурной композиции.

Задачи:

- Повторить и закрепить понятие композиционного центра и способов его выделения.
 - Выполнить композицию «Зимний лес» («Зимние игры») (1/4 листа бумаги, гуашь).
- В зависимости от выбранной темы, выбирается техника работы гуашью. В первом случае это монохром (черная и белая гуашь), во втором - вся палитра красок. Как один из приемов выделения композиционного центра, используется свободное пространство вокруг главного пятна. Вторая работа ведется без эскиза по предварительно прописанному фону (отношение неба и земли), начиная с изображения главного предмета и героя.

Натюрморт в композиции.

Задачи:

- Закрепить понятие композиционного центра, способов его выделения.
- Передать в натюрморте тему композиции.
- Дать понятия: симметрия и асимметрия, статика и динамика.
- Выполнить натюрморт на тему «Времена года» (1/8-1/4 листа бумаги, гуашь, акварель).
- Повторить группы цветов; использовать цветовые отношения для передачи времени года в композиции.

Натюрморт представляет собой статичную (симметричную) композицию. Детям предлагается ваза для зарисовки с натуры. Изображение вазы находится близко к центру листа бумаги, к ней добавляются изображения листьев, цветов, веток, фруктов, овощей, елочных игрушек, пасхальных яиц и т.п.

Перед и во время выполнения работы демонстрируются репродукции натюрмортов, работы учащихся.

Ритм в композиции

Задачи:

- Дать понятие ритма в композиции, его роли в создании художественного образа.
- Познакомить с видами ритма: ритм движения и ритм покоя; линейный, тональный, цветовой ритм.
- Выполнить рисунок предметов быта, расположить их в определенной ритмической последовательности (1/8 листа бумаги, полоса, восковые мелки, цветные карандаши, фломастеры, аппликация).

Выполнить фризую композицию «Город» («Рыбы», «Птицы», «Звери»; «Моя улица») (1/4 листа бумаги, полоса, гуашь). Выполнение фризовой композиции можно провести как коллективную работу, когда каждый ребенок изображает один дом (рыбу, птицу, животного).

Круговая композиция.

Задачи:

- Закрепить и применять в работе закономерности композиции: композиционный центр, ритм.
- Познакомить с круговым ритмом, передачей его в композиции.
- Учить изображать людей и животных в разных поворотах.
- Располагать объекты композиции с использованием приема загромождения.
- Выполнить круговую композицию на тему «Хоровод» («Разговор», «Лепим снеговика», «У костра») (1/4 листа бумаги, гуашь или масляная пастель).

В подготовку к работе могут быть включены: наблюдение природы, элементы игры (разыгрывание сценок: «Разговор», «Хоровод», «У костра», «Лепим снеговика»).

Многофигурная композиция.

Задачи:

- Использовать в работе знание закономерностей композиции, полученные на занятиях (выбор формата, его расположения, выразительные средства композиции, ритм, композиционный центр).
- Выполнить иллюстрацию к сказке (1/4 - листа бумаги)
- Выбрать отрывок для иллюстрирования, подобрать материал по теме (костюмы, орнаменты, атрибуты, архитектура), выполнить композиционный эскиз.
- Выразительно раскрыть содержание сказки с помощью графических или живописных средств.

К работам такого рода необходимо готовиться заранее. Детям дается домашнее задание прочитать сказку и выбрать отрывок для иллюстрирования, найти подготовительный материал.

Работа начинается с выполнения композиционного эскиза, где определяется размещение изображений, композиционный центр. Детей знакомят с правилами переноса изображения с эскиза на формат.

Композиции с опорой на природу.

Задачи:

- Дать понятие о связи работы над композицией с природой, ее наблюдением и изучением; об отличии композиции от зарисовок, этюдов с природы.
- Добиваться правдоподобия изображения с одновременным эмоциональным раскрытием образа.

- Совершенствовать приемы работы графическими и живописными материалами.
- Использовать известные выразительные средства для создания художественного образа.
- Выполнить зарисовки деревьев (из окна).
- Выполнить композицию на тему «Весенний пейзаж» (1/8-1/4 листа бумаги, гелевая ручка; тушь, перо).
- Выполнить композицию «Портрет одноклассника» или «Автопортрет» (1/4 листа бумаги, гуашь).

Итоговая работа.

Задачи:

Повторить и закрепить знания и умения, приобретенные в 1 классе.

Проверить уровень знаний и умений учащихся по композиции. Возможно выполнение графической или живописной работы (на выбор, по рекомендации учителя и желанию ребенка) на предложенные темы: иллюстрации к стихотворениям (лимерики, потешки, стихи Чуковского, Успенского); «Чего на свете не бывает» (1/4 листа бумаги).

5 класс

Композиции по материалам пленэра.

Задачи:

- Повторить и закрепить знания и умения, приобретенные при обучении в первом классе.
- Совершенствовать приемы работы живописными и графическими материалами.
- Использовать летние впечатления, пленэрные этюды и зарисовки для создания композиций.
- Познакомиться с особенностями пейзажа в композиции.
- Выполнить несколько композиционных эскизов на предложенную тему, грамотно перенести изображение на формат.
- С помощью цветовой гаммы передать время года, состояние природы.
- Выполнить композицию «На пленэре» («Любимый уголок») - (1/4 листа бумаги, гуашь).
- Выполнить графическую композицию «Лужайка» (квадрат от 1/8 листа бумаги, гелевая ручка).
- Выполнить работу «Пейзаж в разные времена года» (1/4 листа бумаги, 4 пейзажа, гуашь, акварель).

При использовании натурального материала необходимо напомнить детям об отличии композиции от этюда с натуры, обобщить или детализировать этюд, изменить его компоновку и т.п.

Перед выполнением работы «Лужайка» рекомендуется выполнить зарисовки растений, насекомых (фото), сделать графические упражнения на разнообразие штрихов и фактуру. Для пейзажа в разные времена года используется один и тот же мотив, который в цвете решается по-разному, в зависимости от цветовой характеристики времени года. Занятия могут сопровождаться музыкой, проведением экскурсии на природу.

Иллюстрация к сказкам.

Задачи:

- Использовать цвет для характеристики времени года.
- Изображать фигуры людей и животных в различных поворотах и движениях.
- Последовательно вести работу над композицией.
- Добиваться выразительности композиции.
- Выполнить иллюстрацию к сказке (Г. Скребицкий «Четыре художника», К. Ушинский «Четыре желания») (1/4 листа бумаги, гуашь, акварель, масляная пастель).

Это задание непосредственно связано с предыдущим, так как предполагает использование цвета для характеристики времени года. Наряду с этим оно включает изображение фигур на фоне пейзажа, их взаимосвязь с окружением.

«Цирк».

Задачи:

- Освоить новую технику работы - цветную графологию.
- Изображать фигуры людей и животных с соблюдением пропорций, в различных поворотах и движениях.
- С помощью штриха и цвета дать образную характеристику происходящего.
- Выполнить двух-трех фигурную композицию «Цирк» (1/4 листа бумаги, цветная графология).
- Показать смысловую и пластическую взаимосвязь между персонажами.
- Передать место действия с помощью деталей интерьера, атрибутов, одежды героев, освещения.
- Выделить композиционный центр композиции.

Детям объясняются и демонстрируются правила, последовательность и приемы работы в цветной графологии.

После утверждения эскиза изображение переносится на формат и копируется (переводится через стекло или копировальную бумагу на второй лист). Первый рисунок выполняется акварелью. Цветовая гамма строится на сочетании светлых, насыщенных, контрастных оттенков. После высыхания красочного слоя работа покрывается слоем парафина, поверхность закрашивается в черный цвет (смесь гуаши и мыла). На получившийся черный лист передвигается изображение со второго рисунка. При работе штрихом необходимо обратить внимание детей на использование фактурного штриха, сохранение черных зазоров между фигурами, предметами и их частями, сочетание заштрихованных цветных поверхностей и черного. Для создания эмоционального настроения использовать музыку, поэзию, фотографии, работы учащихся.

Портрет в композиции.

Задачи:

- Закрепить и обобщить знания и умения в изображении человека.
- Познакомить с видами портрета, в том числе, с групповым портретом.
- Характеризовать образ с помощью цвета, атрибутов профессии, деталей.
- Выполнить предварительные наброски фигуры человека в нужном повороте, движении.
- Передавать пропорции фигуры, частей лица.
- Выполнить композицию «Профессии» «Семейный портрет»
- Передать смысловую и композиционную связь между фигурами
- Определять и выделять известными средствами композиционный центр.

Пейзаж в композиции.

Задачи:

- Создать образ городского или сельского зимнего пейзажа с помощью графических средств. Разнообразие и выразительное сочетание черных, белых и серых пятен.
- Использовать в композиции архитектурные мотивы города, Старой Ладogi.
- Стилизовать изображение для его графического решения.
- Выполнить композицию «Зимний пейзаж» (1/4 листа бумаги, черная и белая гуашь).
Перед работой в материале полезно выполнить упражнение (получение оттенков серого цвета - кто больше?), провести экскурсию на природу.

Многофигурная композиция на фоне пейзажа.

Задачи:

- Передать связь фигур и окружения, смысловое и композиционное взаимодействие фигур.
- Познакомить с особенностями бытового жанра в композиции.
- Изображать людей в движении с соблюдением пропорций, деталей.
- Пытаться передать пространственное положение фигур в пейзаже.
- Использовать разнообразные живописные приемы и средства.
- Использовать в работе ритм как одно из средств композиции, ритмически организовывать композицию.
- Выделить композиционный центр (одна фигура, группа фигур) с помощью их расположения на плоскости, тона, цвета.
- Выполнить композицию «Детские игры» («Я и мои друзья») (1/4-1/2 листа бумаги, гуашь, акварель).

Графическая композиция. Иллюстрация литературного произведения.

Задачи:

- Закрепить и расширить понятия о книжной графике, иллюстрации, роли художника в книге.
- Формирование работы с графическими материалами.
- Выполнить иллюстрацию к стихотворениям русских поэтов о весне (1/8 листа бумаги, тушь, черная акварель, гелевая ручка).
- Показать связь изображения с расположением текста на книжном развороте.
- Использовать натурные зарисовки деревьев (пленэр; из окна).

Это задание предвещает выполнение макета книги в IV классе. На листе бумаги делается книжный разворот (иллюстрации, текст): определяется расположение иллюстрации и текста (который вырезается из журнала, газеты, набирается на компьютере и наклеивается до работы в материале, что поможет добиться правильного и выразительного соотношения пятен), их величина, насыщенность, взаимосвязь.

«Мифы Древней Греции»

Задачи:

1. Познакомить с особенностями мифологического жанра в композиции. Формировать умение ритмически организовать фризную композицию.
- Стилизовать графическое изображение в духе греческой вазописи.
 - Применять в работе законы статики и динамики.

- Добиваться выразительного силуэта.
- Самостоятельно выбирать формат и располагать изображение с учетом формы, величины, положения листа бумаги.
- Выполнить композицию по сюжетам мифов Древней Греции (1/4-1/2 листа бумаги, гуашь, тушь).

Во 5 классе учатся дети 5-7 классов общеобразовательной школы, которые знакомы с греческой мифологией. Кроме того, они изучали искусство Древней Греции, в том числе вазопись, на занятиях по истории искусства. Знание греческого искусства и мифологии способствует созданию разнообразных и выразительных композиций. Работа выполняется на тонированной бумаге черного или коричневого (охра, охра красная) цвета (подобно краснофигурной и чернофигурной вазописи). Рекомендуются использовать элементы орнамента.

Итоговая работа

Задачи:

1. Проверка знаний и умений по композиции, приобретенных в 1 и 2 классах.
2. Выполнение композиции (2-4 фигуры на фоне пейзажа) на темы «Во дворе», «Друзья», «Помогаем маме» (1/2-1/4 листа бумаги, гуашь, акварель).

6 класс

Композиция по материалам летней учебной практики

Задачи:

- Повторить и закрепить знание принципов, закономерностей композиции, умение их использовать при выполнении работы.
- Использовать материалы пленэра для создания композиции.
- Выполнить многофигурную композицию на тему «На пленэре» («На каникулах», «Здравствуй, школа!») на фоне пейзажа (1/4-1/2 листа бумаги, акварель, гуашь).
- Познакомить с приемами передачи пространства в композиции, явлениями воздушной перспективы.

Силуэт.

Задачи:

- Формировать умение создавать выразительный образ с помощью графических средств (тональное пятно, силуэт).
- Статика и динамика в композиции.
- Передать строение, пропорции, движение человека.
- Выполнить композицию по сюжетам литературных произведений (басни Крылова, Михалкова, сказки Пушкина, Андерсена) или на темы «Спорт», «Танец» (1/8-1/4 листа бумаги, тушь).

Это задание является логическим продолжением задания 2 класса «Мифы Древней Греции». Возрастают требования к сложности композиции, тщательности ее выполнения; увеличивается количество фигур, вводится изображение предметов.

Композиция в интерьере.

Задачи:

- Познакомить с особенностями изображения интерьера в композиции, его использованием для создания сюжетных композиций.

- Формировать умения передавать смысловое единство композиции, выстроить сюжетную и изобразительную взаимосвязь фигур; фигур и интерьера.
 - Использовать цветовое решение для создания реалистического выразительного образа.
 - Передавать соразмерность частей композиции.
 - Выполнить композицию на тему «Я учусь в художественной школе» («Перемена») (1/2 листа бумаги, гуашь, акварель).
- Учащиеся уже знают правила рисования интерьера, знакомы с этим жанром изобразительного искусства. В процессе подготовки к работе демонстрируются репродукции картин, работы учащихся, напоминаются правила изображения интерьера, делаются натурные зарисовки интерьеров школы, наброски фигуры человека.

Городской (сельский) пейзаж

Задачи:

- Формировать умение изображать городской (сельский) пейзаж, пользуясь законами композиции, линейной и воздушной перспективы.
- Самостоятельно выбирать и грамотно использовать в работе графические материалы и средства.
- Передать глубину пространства средствами графики.
- Выполнить композицию «Городской пейзаж» («Сельский пейзаж») с опорой на личные наблюдения, впечатления, пленэрные материалы. (1/4 листа бумаги, сангина, уголь, мел; тушь, перо, кисть; пастель).

Это задание можно проводить и в живописных техниках.

Многофигурная композиция.

Задачи:

Познакомить учащихся с народными обычаями, праздниками.

Расширить понятия о бытовом жанре в композиции.

Формировать умение выполнять многофигурную композицию с учетом ритмической организации плоскости, смыслового единства, взаимосвязи фигур и окружения, передачи пространства.

Использовать колорит для передачи настроения праздника.

- Выполнить многофигурную композицию «Народные праздники» (1/2 листа бумаги, гуашь).

К предварительной работе над композицией относится сбор материала по теме, выполнение цветовых упражнений, наброски фигуры человека.

Иллюстрация любимого литературного произведения.

Задачи:

- Выбрать литературное произведение соответствующее возрасту и интересам учащегося, отрывок для иллюстрирования.

Подобрать необходимый материал для выполнения работы.

Формировать умение выполнять графическую иллюстрацию.

Выполнить иллюстрацию литературного произведения в любой графической технике (1/4 листа бумаги).

Итоговая композиция.

Задачи:

- Проверить знания и умения, приобретенные в процессе обучения композиции.

- Выполнить композицию на тему «Наш город» («В Старой Ладогге», «В Санкт-Петербурге», «Фантастический город») (1/2 листа бумаги, свободный выбор материала и техники работы).

7 класс

Композиция по материалам летней учебной практики

Задачи:

Повторить и закрепить знание принципов, закономерностей композиции, особенностей композиции в разных жанрах (бытовой, исторический, пейзаж), умение использовать их для создания композиции.

Создать композицию на свободную тему на основе собранного пленэрного материала (1/2 листа бумаги, гуашь, акварель).

- Передать в работе состояние природы, собственное отношение к изображаемому с помощью живописных средств.

Сюжет композиции должен быть связан с конкретным местом (школьный двор, улицы города, старо ладожские пейзажи). Возможно выполнение композиции в разных жанрах (пейзаж, исторический, бытовой) - по рекомендации учителя и желанию учащихся.

Оформление книги

Задачи:

- Закрепить и расширить понятия об искусстве оформления книги (роль художника в книге, элементы книжного оформления: обложка, форзац, спусковая страница, разворот; виды иллюстраций; использование шрифта).
- Дать понятие о макете книги, требованиях и правилах его выполнения.
- Выбрать литературное произведение для создания макета.
- Использовать ритмические закономерности в компоновке текста и иллюстраций, передать связь текста и иллюстраций.
- Подобрать и выполнить рисованный шрифт для обложки, буквицу в соответствии с содержанием и настроением литературного произведения.
- Выполнить макет книги (3-4 разворота) (1/8 * 4 листа бумаги)

Перед выполнением задания проводится беседа о книжной графике, демонстрируются книги, элементы их оформления; обращается внимание на композиционную связь текста и иллюстраций, на соответствие изобразительного решения содержанию, настроению и назначению книги. Учащиеся самостоятельно выбирают произведение и выполняют композиционные эскизы 3-4-х разворотов: обложка, спусковая страница, форзац. При выполнении эскизов необходимо вести работу одновременно над всеми разворотами, прослеживая их композиционную взаимосвязь. Тут же определяется место и величина текста, иллюстраций, выбирается техника работы над макетом. Затем изображение переносится на формат. При выполнении иллюстраций используется подготовительный материал: зарисовки и фотографии архитектуры, костюмов, пейзажей, фигур людей и животных.

Трафаретная вырезка в композиции

Задачи:

1. Формировать умение выполнять сложную многофигурную композицию в технике трафаретной вырезки.

2. Закрепить знания о народных обычаях, традициях, истории родного края, умение использовать их в создании композиции.
3. Передать смысловое единство композиции, выстроить сюжетную и изобразительную взаимосвязь фигур и окружения.
4. Передать в композиции национальный колорит.
5. Добиваться выразительного решения за счет декоративности, контрастов черного и цветного.
6. Выполнить многофигурную композицию на тему «Народные обычаи», («Сказка», «Преданья старины глубокой») (1/2 листа бумаги, цветная трафаретная вырезка). Учащиеся уже знакомы с трафаретной вырезкой: в 3 классе на уроке рисунка они выполняли натюрморт в этой технике. Теперь в вырезку вводится цвет, это должно сделать работу более декоративной и выразительной. При выполнении композиции необходимо соблюдать последовательность работы: композиционный эскиз - перенос на формат - черно-белая тональная раскладка (учет креплений) - перенос на черный лист бумаги - вырезание - цветная подкладка.

Серия графических работ

Задачи:

Дать понятие о серии графических работ, их смысловой и пластической взаимосвязи, возможности более полно и выразительно раскрыть тему и идею.

- Выбрать тему и сюжеты для серии графических работ.
- Использовать композиционные приемы для работы над серией (ритм, статика и динамика, выделение композиционного центра), передать связь работ в серии.
- Выполнить серию из 2-3-х графических работ (от 1/16 до ¹/₄ листа бумаги, тушь, перо, кисть, гелевая ручка).

Самым трудным в этой работе является прослеживание и передача связи между отдельными графическими листами, каждый из которых, с одной стороны, представляет самостоятельное произведение, а с другой стороны, является необходимой составляющей всей серии, помогающей более полно раскрыть тему и идею. В связи с решением этой задачи можно предложить детям подумать о выборе формата (3 листа одинакового размера; 2 листа одинакового размера, третий - больше или меньше, такой же или другой формы и т.п.); его расположении (все одинаково расположены; 1-2 расположены иначе); соблюдать соразмерность изображений во всех листах серии; выполнять все работы в одной технике.

Возможными темами могут быть: «Времена года», «Натюрморты», «Пейзажи», жанровые сценки с участием одних и тех же героев.

Экзаменационная работа

Задачи:

- Проверка знаний и умений, приобретенных в процессе освоения курса «Композиция».
- Выполнение станковой (графической, живописной) или декоративной композиции на свободно выбранную тему.

Требования к выполнению экзаменационной композиции.

- Самостоятельный выбор темы композиции и сюжета, соответствующего теме.

- Грамотный выбор формата (1/2 листа бумаги - для живописной станковой композиции; 1/8 - листа бумаги - для серии графических работ; 1/4-1/2 листа бумаги - для декоративной работы).
- Создание художественного образа, выражение индивидуального отношения к изображаемому, определение смыслового и композиционного центра, передача смыслового единства композиции, взаимосвязи фигур и окружения.
- Соответствие технической стороны работы творческой; выбор техники, способа исполнения в зависимости от поставленной задачи.
- Последовательное ведение работы.
- Творческое использование натурального материала при создании композиции. Последовательность выполнения работы.
- Выполнение композиционных эскизов. Выбор формата, техники и способа исполнения (2 часа).
- Перенос на формат. Выполнение необходимых натуральных зарисовок и этюдов (4 часа).
- Работа в материале (10 часов).

8 класс

Закономерности композиции. Пейзаж.

Задачи:

- Закрепить и обобщить знания об организации плоскости, законе равновесия, уметь применять их на практике.
- Закрепить и расширить понятия о пейзаже в композиции. Городской и сельский пейзаж.
- Использовать в работе над композицией пленэрный материал.
- Создать выразительный образ городского (сельского) пейзажа (1/4 – 1/2 листа бумаги, гуашь, акварель).

Закономерности композиции. Натюрморт.

Задачи:

- Закрепить и обобщить знания о закономерностях композиции: статика и динамика; симметрия и асимметрия, уметь применять их в работе над композицией.
- Закрепить и расширить понятия о натюрморте в композиции. Тематический натюрморт.
- Использовать в работе натурные зарисовки предметов быта, натюрмортов.
- Выполнить тематический натюрморт «Времена года» («Букет», «Дождь», «В мастерской художника»).

Закономерности композиции. Портрет.

Задачи:

- Закрепить и обобщить понятия о выразительных средствах композиции (колорит, цветовой контраст и нюанс).
- Закрепить и расширить понятия о портрете в композиции. Связь портрета и пейзажем, интерьером.
- Создать выразительный образ на основе работы с натуры и по представлению.
- Выполнить портрет одноклассника (автопортрет) на фоне пейзажа (интерьера) «Портрет на фоне осени (зимы)» (1/4 - 1/2 А листа бумаги, акварель, гуашь, пастель).

Закономерности композиции. Бытовой жанр в композиции

Задачи:

Закрепить и обобщить понятия о ритме и композиции, видах ритма, фризовой композиции, уметь использовать их на практике

- Закрепить и расширить понятия об особенностях бытового жанра в композиции.
- Передать в многофигурной композиции смысловое единство, взаимосвязь фигур.
- Выполнить фризową композицию на тему «Улица», «Поход», «Спорт» или по мотивам литературных произведений (1/2 листа бумаги, живописные или графические материалы).

Интерьер в композиции. Многофигурная композиция в интерьере

Задачи:

- Закрепить и расширить понятия об интерьере.
- Передать в многофигурной композиции смысловое единство, взаимосвязь фигур и интерьера.
- Использовать в работе зарисовки и этюды интерьера, грамотно изображать интерьер с разных точек зрения.

Выполнить многофигурную композицию на тему «Театр» («В музее», «Дома», «В школе») (1/2 листа бумаги, акварель, гуашь)

Исторический и батальный жанр в композиции. Композиция на темы легенд, истории родного края

Задачи:

- Закрепить и расширить понятия об историческом и батальном жанрах.
- Знать легенды, обычаи, традиции, историю родного края и творчески использовать их в композиции.
- Создавать историческую или батальную композицию на тему истории родного края (1/2 листа бумаги, акварель, гуашь).

Закономерности композиции. Графические выразительные средства.

Задачи:

- Закрепить и обобщить понятия о выразительных средствах композиции (линия, штрих, тональное пятно, силуэт).
- Закрепить понятия о серии графических работ.
- Выполнить серию из 2-3 графических работ на свободную выбранную тему (1/8 - 1/4 листа бумаги, графические материалы).

Итоговая работа

Задачи:

1. Проверка знаний и умений, приобретенных в процессе освоения курса «Композиция».

Выполнение живописной или графической станковой композиции на свободную тему (1/2 листа бумаги, акварель, гуашь, масло, графические материалы).

Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание программы учебного предмета должно обеспечивать художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею художественно-исполнительских и/или теоретических знаний, умений и навыков.

В результате освоения программы учащиеся должны показать:

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

Формы и методы контроля, система оценок

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются:

- контрольные работы
- устные опросы
- письменные работы
- просмотры учебно-творческих работ

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме:

- контрольных уроков
- зачетов
- экзаменов

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде живописных работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

По окончании полугодий учебного года по учебному предмету выставляются

оценки. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании четверти.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.

По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

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.

Система оценок

5 (отлично) ставится ученику,

показавшему отличное знание композиции, а именно:

умение выделить композиционный центр

использование тоновых и световых контрастов

умение определять виды композиции (статичная, динамичная, уравновешенная и др.)

умение на практике применять знания закономерностей линейной и воздушной перспективы

способным на рисование с натуры и по памяти фигур человека и животных, включая их в задуманную композицию

4 (хорошо) ставится ученику,

знающему основные законы композиции и пытающемуся их применить на практике, но не всегда удачно

3 (удовлетворительно) ставится ученику, не умеющему применять законы композиции на практике, но знающему их в теории

2 (неудовлетворительно) получает ученик, не знающий основных законов композиции и не умеющий их использовать на практике

Контрольные требования на разных этапах обучения

Задачи обучения в 4-ом классе:

начиная с 4 класса, необходимо решать задачи, которые будут основными для всего периода обучения композиции: развитие воображения, фантазии, художественной наблюдательности; формирование умения выбирать сюжет в предложенной теме, задумать и решить тематическую композицию.

Знакомство с предметом «Композиция» и его значением в художественной деятельности.

- Знакомство с принципами, закономерностями и средствами композиции.
- Знакомство с жанрами изобразительного искусства, особенностями композиции натюрморта.
- Умение выбирать формат, размер изображения в зависимости от композиционного замысла.
- Организация плоскости листа, распределение предметов на плоскости.
- Выделение композиционного центра, подчинение ему второстепенного изображения.
- Применение в композиции графических и живописных материалов, техник, средств.
- Создание единой и цельной композиции на основе гармонии выразительных средств исполнения.
- Знание назначения композиционного эскиза, использование его в работе.

Прогнозируемые результаты

№п/п	Знания	Умения
1	Принципы, закономерности и средства композиции: формат и размер плоскости картины, организация плоскости, закон равновесия, ритм, композиционный центр и способы его выделения	Применять их в работе над композицией (выбор формата, положения и величины изображения, определение и выделение композиционного центра и т.д.)
2	Изобразительные и выразительные средства композиции: цвет, линия, штрих, тональное пятно.	Использовать средства композиции для создания выразительного образа и выделения композиционного центра
3	Материалы и техники композиции	Выполнять работы в различных графических и живописных техниках, используя разнообразные материалы
4	Последовательность работы над композицией	Соблюдать последовательность работы над композицией
5	Содержание сказок, стихотворений для иллюстрирования.	Выбирать сюжет для иллюстрации, передавать содержание и настроение произведения
6	Жанры живописи	Определять жанр живописи

Задачи обучения во 5-ом классе:

Во 5-ом классе продолжается работа по выбору формата и композиционного решения. Работы становятся сложнее. Формируется умение вести работу последовательно, добиваясь определенного качества.

- Закрепление знаний и умений, приобретенных в 4-ом классе.
- Знакомство с закономерностями композиции.
- Знакомство с особенностями композиции в различных жанрах (портрет, пейзаж, мифологический жанр, бытовой жанр).
- Выработка умений последовательного ведения работы над композицией, использования эскиза.

- Формирование навыков работы с графическими и живописными материалами, освоение новых техник композиции (цветная гратография, монохром).
- Сознательное использование графических и живописных средств для эмоционального раскрытия сюжета.
- Использование натуральных зарисовок и этюдов в работе над композицией.

Прогнозируемые результаты

№п/п	Знания	Умения
1	Знание закономерностей композиции: статика, динамика, симметрия, асимметрия, контраст и нюанс	Применение этих знаний при создании композиции
2	Знание особенностей композиции в различных жанрах (портрет, пейзаж, мифологический жанр, бытовой жанр)	Умение создавать композиции в данных жанрах
3	Знание техник композиции: гратография, цветная гратография	Применение новых техник в работе
4	Назначение композиционного эскиза	Использование эскиза для поиска композиционного решения
5	Знание роли натуры при создании художественного образа	Выполнение натуральных зарисовок, использование подготовительных материалов (архитектура, костюмы, техника)
6	Знание содержания иллюстрируемых литературных произведений	Выбор отрывка для иллюстрирования, передача в сюжете содержания и эмоционального состояния литературного отрывка
7	Понятие иллюстрации, ее роль в книге. Художники-иллюстраторы	

Задачи обучения в 6-ом классе:

В 6-ом классе повторяются и закрепляются знания, полученные в предыдущие годы обучения. Усложняются композиционные задачи, сюжет, возрастают требования к качеству исполнения композиции.

- Знакомство с закономерностями композиции (колорит, тональность, акцент, соразмерность и соподчиненность частей композиции).
- Знакомство с особенностями композиции в разных жанрах (городской и сельский пейзаж, бытовой жанр, интерьер).
- Формирование умения создавать многофигурную композицию в соответствующем окружении.
- Формирование умения передавать смысловое единство композиции, выстроить сюжетную и изобразительную взаимосвязь фигур.
- Формирование умения передачи пространства.
- Изображение фигур в пропорциях, деталях, движении.
- Использование натуры; знаний, умений и навыков, полученных на занятиях рисунком и живописью.

Прогнозируемые результаты

№п/п	Знания	Умения
1	Закономерности композиции	Использование их в создании композиции
2	Особенности композиции в разных жанрах (городской, сельский пейзаж; интерьер, бытовой жанр).	Умение создавать композиции в данных жанрах, многофигурные композиции в пейзаже, интерьере.
3	Правила изображения фигуры человека, животных (конструкция, пропорции)	Изображение фигуры человека в пропорциях, деталях; передача движения
4	Закономерности передачи пространства. Воздушная перспектива	Умение передать глубину пространства в пейзаже, пространственное расположение объектов в композиции
5	Закономерности создания многофигурной композиции	Умение создавать многофигурную композицию, передавать сюжетную и изобразительную взаимосвязь фигур.
6	Колорит в композиции	Умение передавать состояние природы, человека с помощью цвета

Задачи обучения в 7-ом классе.

В классе особое внимание уделяется реализации индивидуальных творческих особенностей учащихся, закрепляются знания, умения и навыки, приобретенные в процессе обучения.

- Закрепление и углубление навыков работы над композицией, используя знания, полученные в предыдущих классах, на занятиях композицией, рисунком, живописью.
- Знакомство с особенностями композиции в разных жанрах (исторический).
- Знакомство с элементами оформления книги, формирование умения выполнять макет книги.
- Создание серии графических работ.

Прогнозируемые результаты

№п/п	Знания	Умения
1	Знание принципов и закономерностей композиции	Самостоятельное использование их в работе над композицией
2	Знание особенностей композиции исторического жанра	Выполнение композиции в историческом жанре. Передача эпохи с помощью различных атрибутов (костюмы, архитектура и т.п.)

3	Элементы оформления книги, зависимость книжного оформления от содержания и эмоциональной окраски литературного произведения	Выполнение макета детской книги. Ритмическая организация, выбор материалов и средств, передача основных элементов книжного оформления
4	Серия графических работ	Создание серии . графических работ. Ритмическая основа, смысловая и изобразительная связь графических листов

Задачи обучения в 8-ом классе.

- Закрепление и систематизирование знаний закономерностей и принципов композиции.
- Овладение выразительными средствами композиции и сознательное их применение.
- Обобщение знаний об особенностях композиции в разных жанрах.
- Овладение материалами и техниками, используемыми при создании композиции, самостоятельный и творческий их выбор, применение для создания художественного образа.
- Опора на натуру, сбор подготовительного материала.
- Самостоятельный выбор сюжета в предложенной или выбранной теме.
- Соблюдение последовательности работы над композицией, овладение понятием о сущности творческого процесса.
- Реализация индивидуальных творческих особенностей учащихся.
- Создание композиционных работ на должном профессиональном уровне с учетом возрастных особенностей учащихся.

Прогнозируемые результаты

№п/п	Знания	Умения
1	Знание закономерностей композиции, выразительных средств композиции	Умение применять их в работе над композицией
2	Особенности композиции в разных жанрах (портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой, исторический, батальный)	Выполнение композиции в соответствии с особенностями выбранного жанра
3	Последовательность работы над композицией	Работать над композицией в определенной последовательности: выбор сюжета - эскиз - перенос на формат - работа в материале
4	Материалы и техники композиции	Самостоятельный выбор и творческое использование графических и живописных материалов
5	Роль натуры в создании художественного образа	Умение собрать подготовительный натурный материал для композиции и применить его в работе

Методическое обеспечение учебного процесса

Для успешной реализации программы необходимо следующее материально-техническое оснащение:

мольберты

планшеты

стулья

натюрмортный фонд (предметы быта различной величины, формы, фактуры, цвета, игрушки, муляжи овощей и фруктов, чучела птиц и животных, гипсовые геометрические тела, орнаменты, рельефы, слепки голов, магнитофон, диски с музыкальными произведениями).

Учебное оснащение:

Бумага (ватман, крафт, картон)

Графические материалы (графитные карандаши разной мягкости, цветные карандаши, восковые мелки, сангина, уголь, мел, тушь, гелевые ручки, фломастеры, акварель, черная и белая гуашь), живописные материалы (акварель, гуашь)

Кисти, перья, деревянные палочки, штихеля, кнопки, зажимы для бумаги, клей, линолеум.

Методическое оснащение учебного процесса: В качестве учебных пособий используются:

лучшие работы и упражнения учащихся прошлых лет обучения (из методического фонда). Отбор работ в методическом фонде ведется в течение всего учебного года - на четвертных и итоговых просмотрах.

работы выпускников, студентов средних и высших художественных учебных заведений, работы преподавателей, пособия и схемы, выполненные педагогом, педагогический рисунок и «рисунок на полях», печатные пособия по рисунку и живописи. книги, альбомы по искусству, журналы, репродукции картин, иллюстрации, графические работы. литературные и музыкальные произведения.

В реализации программы необходимо руководствоваться следующими дидактическими принципами:

Доступность обучения, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, степени их подготовленности на момент поступления в художественную школу. Этот принцип отражен в выборе тем занятий, предметов для рисования, методов и способов обучения, определении количества часов на задание, требований к заданию.

Так в 4-ом классе темами композиций становятся иллюстрации к сказкам, изображение животных, сценок из домашней и школьной жизни, что соответствует возрастным особенностям, интересам, знаниям ребенка 10-12 лет. Продолжительность заданий - от 2 до 8 часов, небольшой формат (1/4 листа бумаги)

Систематичность и последовательность обучения. Каждый сложный комплекс работы над композицией должен быть расчленен на этапы, которые усваиваются в определенной последовательности.

Так при выполнении композиции четко определяется последовательность работы:

выбор сюжета внутри заданной темы

выполнение композиционного эскиза

выполнение натуральных зарисовок и этюдов, перенос изображения на формат

работа в материале.

Это позволяет учащимся правильно построить работу, развивает сознательное отношение к процессу рисования.

Учебный процесс строится так, чтобы соблюдалось постепенное нарастание трудностей, и каждая предыдущая ступень обучения являлась опорой и основой для дальнейшей.

К примеру, по сравнению с 4-ым классом, в более старших классах предлагаются более сложные темы и техники работы, многофигурные композиции, композиции в разных жанрах, увеличивается формат (до 1/2 листа бумаги), возрастают требования к исполнению (передача смысловой и пластической взаимосвязи объектов, пространства; реалистичность; тщательность исполнения).

Принципы научности и связи теории с практикой осуществляются на занятиях по композиции, начиная с 4-го класса.

Создание композиции опирается на знание ее принципов и закономерностей (композиционный центр и способы его выделения, ритм, статика и динамика, закон равновесия), закономерностей рисунка и живописи (перспектива, светотень, пластическая анатомия, цветоведение), которые усваиваются учащимися в процессе практической работы и углубляются из года в год по мере работы над все более сложными темами.

Программа и способы ее реализации опираются на знание педагогики, психологии, эстетики, теории и истории изобразительного искусства.

Реализация в программе принципа наглядности подтверждается, во-первых, использованием такой формы работы как создание композиций с опорой на натуру, использование натуральных зарисовок и этюдов; во-вторых, применением разнообразных наглядных пособий - от рисунков учащихся до печатных пособий.

Важным принципом является сознательность и активность в обучении рисунку, позволяющий реализовать не только учебные задачи, но и воспитать творчески-активную личность.

Принцип прочности знаний подразумевает постоянное закрепление приобретенных знаний, умений и навыков. Одни и те же темы, усложняясь и слегка видоизменяясь, изучаются в течение всех лет обучения (иллюстрирование сказок, литературных произведений, изображение пейзажей, портретов, композиций на бытовые и исторические темы, посвященных родному краю). Кроме того, предусмотрены контрольные мероприятия для проверки прочности знаний (выполнение итоговых работ в конце каждого учебного года, экзаменационной работы, проведение проверочных работ).

Условиями реализации программы являются разнообразные методы и приемы обучения:

Занятия носят, в основном, практический характер. Как правило, это живописные или графические работы на предложенные или самостоятельно выбранные темы, а также эскизы, наброски, зарисовки и этюды с натуры, упражнения.

Длительные беседы проводятся в начале изучения курса, при знакомстве с новой темой, с новой техникой работы. В начале каждого занятия организуются небольшие беседы, цель которых - настроить на работу, напомнить задачу урока.

Теоретическая часть сопровождается показом наглядного материала, демонстрацией хода и приемов работы с помощью педагогического рисунка. На примере анализа произведений художников демонстрируются различные подходы к решению композиции в разных жанрах.

В процессе выполнения практического задания рекомендуется «рисунок на полях», индивидуальные методы:

В процессе подготовки и выполнения композиции используется чтение литературных произведений, прослушивание музыки.

Для поддержания интереса к композиции проводятся коллективные работы.

Учебно-методическое обеспечение программы:

1. таблицы по цветоведению, по этапам работы над графической и живописной композицией
2. наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам
3. репродукции произведений классиков русского и мирового искусства
4. таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции

Список литературы

для преподавателей

Алпатов М.	«Композиция в живописи»	Москва, 1940 г.
Лаптев А.	«Некоторые вопросы композиции. Вопросы изобразительного искусства»	Москва, 1964 г.
Фаворский В.	«О композиции»	Фрунзе, 1966 г.
Шорохов Е.	«Основы композиции»	Москва, 1979 г.
Леонардо да Винчи	«Избранные произведения»	Москва, 1935 г.
Алехин А.Д. Изобразительное искусство. М., 1984		
Беда Г. Основы изобразительной грамоты. М., 1981		
Богачкина Л., Богачкин Б. Линогравюра в школе. М., 1983		
Ивашина Г.Г. Перспектива интерьера. СПб., 2001		
Капланова С. От замысла и натуры к законченному произведению. М., 1981		
Компанцева Л. Поэтический образ природы в детском рисунке. М., 1985		
Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах. М., 1979		
Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции. М., 1983		
Курчевский В.А. Быль-сказка о карандашах и красках. М, 1980		
Курчевский В.А. А что там, за окном. М, 1985		
Левин С. Беседы с юным художником. М., 1988		
Неменский Б. Мудрость красоты. М., 1987		
Ростовцев Н., Терентьев А. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием. М., 1987		
Ростовцев Н., Игнатьев С.Е., Шорохов Е.В. Рисунок. Живопись. Композиция. М., 1989		
Шорохов Е., Козлов Н. Композиция. М. 1978		

для учащихся

Дейнеко А.	«Рисунок и Композиция / Учитесь рисовать»	Москва, 1961 г.
Кочик О.	«Живописная система в Э. Борисова-Мусатова»	Москва, 1980 г.
Лаптев А.	«Некоторые вопросы композиции и изобразительного искусства»	Москва, 1964 г.
Репин И.	«Далекое-близкое»	Москва-Ленинград, 1937 г.

«Принято»
на заседании
Педагогического совета Школы
29.08.2018 г.

«Утверждено»
Приказ № 33 от 29.08.2018 г.
Директор _____ А. Ч. Гасан-заде

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Сосновская детская школа искусств»

Рабочая программа по учебному предмету
«Лепка»
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства
«Живопись»

2018 год

Разработчик - преподаватель художественного отделения Жагина Елена
Борисовна

Рецензент _____

Рецензент _____

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его роль в образовательном процессе

Занятия лепкой развивают моторику детей, способствуют формированию эстетического и художественного вкуса, дают хорошую возможность в овладении навыками работы с различными материалами и инструментами, развивают образное видение, пространственные представления, чувства пропорции и пластики.

Художественный характер скульптурного труда приучает детей мыслить и трудиться творчески, воспитывает уважение и любовь к труду, закладывает основу для их дальнейшей творческой деятельности. Ведь человек с развитым художественным вкусом, творческими навыками, тренированной способностью к тонкой ручной работе трудиться более осознано и производительно.

Учебная программа по лепке направлена на создание условий для реализации этих возможностей на формирование у ребенка эстетической картины мира, воспитание духовно-нравственной личности, интеграция ее в национальную и мировую культуру, в том числе в искусство.

Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся

Данная программа рассчитана на реализацию в первые три года обучения в рамках восьмилетней предпрофессиональной программы «Живопись». Возраст обучающихся от 6,5 лет.

Объем учебного времени

Общий курс программы составляет 196 часов аудиторных занятий, 98 часов самостоятельной работы. Максимальная учебная нагрузка -294 часа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения занятий – групповая.

Цели и задачи учебного предмета

Целью и задачами программы являются:

- Художественно-эстетическое воспитание детей средствами изобразительного искусства,
- Развитие творческих способностей детей,
- Развитие у учащихся пространственного мышления и чувства формы, умения мыслить пластическими образами
- Освоение учащимися пластического языка для передачи объемной формы и пространства,
- Развитие наблюдательности, зрительной памяти, цельности видения при работе с пластическими материалами,
- Подготовка к дальнейшему освоению программ в области изобразительного искусства,
- Знакомство с пластическими видами искусства,
- Овладение знаниями по основам композиции и применение их на практике,
- Формирование умений работы по памяти, с натуры, передачи своих творческих замыслов в пластическом материале,

- Обучение навыкам последовательной работы над пластическим произведением по принципу: от общего к частному и от частного к обогащенному общему,
- Развитие наблюдательности, зрительной памяти,
- Создание условий для развития творческих способностей детей.

Содержание учебного предмета

1 класс

1. Вводная беседа – знакомство с пластическими искусствами, жанрами. Ознакомление с пластическими материалами. Задание на свободную тему.
2. Лепка овощей и фруктов – разбор геометрических фигур, максимально близких к форме овощей и фруктов. Формирование геометрических фигур, видоизменение их для передачи особенностей данного овоща, фрукта.
3. Сказочная птица (животное) – знакомство с особенностями пластического изображения в русской культуре (глиняные фигурки и свистульки).
4. Простой гипсовый орнамент. Цветок лотоса – разбор построения орнамента. Наибольшая и наименьшая высота барельефа. Пропорции.
5. Лепка и роспись глиняной игрушки – изучение и копирование глиняной игрушки по мотивам народных промыслов. Грунтовка и последующая роспись.
6. Сказка в пластилине – композиция на тему сказок о животных. Разбор иллюстраций. Предварительный эскиз с проработкой фона и дополнительных элементов.
7. Декоративный рельеф «птица» («рыба») – просмотр декоративных и художественных изображений птиц или рыб. Предварительный эскиз с выбором цветового и композиционного решения.
8. Этюд с натуры – стоящая или сидящая фигура человека. Разбор и построение особенностей стоящей или сидящей фигуры.
9. Композиция на тему сказки – композиция из двух фигур на темы детского фольклора, сказок К.И. Чуковского.
10. Роспись глиняной игрушки по мотивам народных промыслов. «Барыня». «Мужик».
Изучение и копирование народных образцов. Грунтовка. Роспись на основе народных узоров.
11. Декоративная лепка – фантастическая раковина. Фантазийный образ, ассоциативный ряд. Эскизы с цветовой проработкой.
12. Рельеф. «Ветка с листьями» - лепка с натуры. «Лист клена» или «Ветка с листьями».
13. Этюд стоящей фигуры человека – работа по представлению или с натуры.
14. Этюд висящей драпировки - работа по представлению или с натуры.
15. Итоговая работа по окончании 1 класса.

2 класс

1. Маска сказочного героя. Рельеф – разбор индивидуальных черт сказочного героя, размер и разрез глаз; прямой, с горбинкой или крючковатый нос; высокий или низкий лоб, большой или маленький рот, настроение, наличие или отсутствие усов и бороды.

2. Этуд сидящей фигуры человека – эскиз в рисунке, затем в глине или пластилине.
3. Декоративная посуда – лепка декоративной посуды с лепными деталями. Просмотр образцов различной посуды с лепниной. Отбор и копирование конкретной вазы или кувшина.
4. Сказочный герой – однофигурная композиция по выбору, возможен рельеф с дополнением (например, витязь на коне, воин с мечом, баба-яга со ступой и т.п.)
5. Натюрморт скульптурный – этюд натюрморта из 2-3 предметов (овощей, фруктов и предметов быта).
6. Профессия – однофигурная композиция с деталями, объясняющими, какую профессию выбрал тот или иной человек.
7. Рельеф натюрморта с натуры – разбор планов: задний, средний, передний. Разбор величин: какой предмет самый большой, средний, маленький.
8. Декоративное панно – панно на тему «Новый год» или «Рождество».
9. Композиция на тему «Кошкин дом» - вспоминаем сюжет стихотворения. Выбираем и оговариваем четкое настроение композиции. Выбираем центр, статику или динамику композиции.
10. Сувенир – небольшая фигурка человека, животного или птицы с последующей грунтовкой и росписью.
11. Сказочный персонаж – композиция на тему. Выбор персонажа, способности передать характер сказочного героя пластическими средствами. Оговаривается, какая основная черта характера у персонажа и в чем она может выражаться.
12. Рельеф на тему – лепка рельефа на тему «Танец», «Спорт», «Праздник». Выбор темы по желанию.
13. Рельеф натюрморта – натюрморт из 2-х предметов с драпировкой. Зачетное итоговое задание за 2 класс.

3 класс

1. Композиция «Лето» - композиция по итогам летних впечатлений (произвольный выбор).
2. Выполнение шаржа друг на друга – выбор предмета композиции, поиск особенностей лица (пропорции или индивидуальные особенности).
3. Рельеф «Лоза» - растительный орнамент «Лоза». Разбор пропорций.
4. Этуд головы человека с натуры.
5. Рельеф медальона с изображением профиля человека. Просмотр образцов классических медальонов, отбор, особенности.
6. Этюды частей головы Давида – выбор части головы: ухо, нос, губы, глаза.
7. Станковая или декоративная композиция на тему. Композиция из 2-х фигур на тему «Мелодия» или «Танец», «Игра».
8. Композиция на тему. Композиция на основе литературного произведения из 2-3 фигур людей и (или) животных.
9. Круглая скульптура «Ярмарка» - коллективная декоративно-композиционная работа по мотивам народных игрушек.
10. Итоговая работа по заданной теме. Выбор и разработка темы. Предварительные эскизы.

Требования к уровню подготовки обучающихся

В процессе обучения по данной учебной программе **учащиеся должны:**

- Знать место и роль скульптуры, как вида изобразительного искусства, ее выразительные средства, разновидности
- Осознанно и грамотно использовать правила последовательной работы над фигурой
- Владеть пластическими материалами
- Использовать различные технические приемы в выполнении композиции
- Создавать выразительный композиционный образ, передавать собственное отношение к изображаемому

Программа также преследует следующие **цели:**

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации,
- приобретение ими навыков творческой деятельности,
- умение планировать свою домашнюю работу,
- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью,
- умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе,
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,
- определение наиболее эффективных способов достижения результата.

Основной **формой проведения занятий** является урок смешанного типа (небольшая лекция или беседа, совмещенная с практической работой). Занятия носят групповой характер. Продолжительность занятий 2 часа в неделю.

Формы и методы контроля, система оценок

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

В качестве **средств текущего контроля успеваемости** используются контрольные работы, просмотры учебно-творческих работ.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов. Контрольные уроки, зачеты проходят в виде 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.

По завершении изучения учебного предмета **по итогам промежуточной аттестации** обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы искусств.

Система оценок

5 (отлично):

- 1) Ставится ученику, который хорошо владеет основными навыками работы с пластилином или глиной и хорошо отражает пропорции изображаемого предмета
- 2) Владеет терминами изобразительного искусства (живопись, архитектура, пейзаж и др.)
- 3) Хорошо владеет способом передачи изображаемой композиции в плоскостно-объемном виде (полуобъемная аппликация)

4 (хорошо) ставится ученику хорошо владеющему основными навыками работы с пластическими материалами, но не до конца знающего основную терминологию изобразительного искусства

3 (удовлетворительно) получает ученик недостаточно владеющий основными приемами работы с пластическими материалами и путающий основные термины

2 (неудовлетворительно) ставится при очень слабом умении работать с пластилином и незнании основных терминов изобразительного искусства

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

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

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

- 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.

Контрольные требования на разных этапах обучения

- поурочные просмотры
- просмотры при завершении задания с анализом каждой работы и выставлением оценок по 5-бальной шкале
- проверочные задания в процессе изучения и завершения темы
- итоговые четвертные и годовые просмотры с выставлением оценок.

Методическое обеспечение учебного процесса

Материально-техническая оснащенность - необходимое условие реализации программы по лепке.

Для проведения занятий необходимо следующее оборудование: натюрмортные столы, софиты, натюрмортный фонд

Учебное оснащение: глина, пластилин, стеки, дощечки для лепки, краски для росписи глиняных игрушек, кисти, шпатель

В качестве методических пособий используются:

лучшие работы или фотографии работ учащихся из методического фонда, работы преподавателей, пособия и схемы, выполненные педагогом.

книги, альбомы по искусству, журналы. народные глиняные игрушки и посуда.

В реализации программы необходимо руководствоваться следующими дидактическими принципами:

1. Доступность обучения, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, степени их подготовленности на момент поступления в художественную школу. Этот принцип отражен в выборе тем композиционных заданий, предметов для лепки с натуры, методов и способов обучения, определении количества часов на задание, требований к заданию.

Так в первом классе темами скульптурных композиций выбраны иллюстрации к сказкам, что отвечает интересам и возрастным особенностям детей. В качестве натуры им предлагаются несложные по форме, с ярко выраженной конструкцией предметы, количество предметов в постановке 1-2.

Объяснение ведется в доступной форме, используются упражнения, игровые методы, элементы соревнования, привлекается большое количество наглядных материалов, чаще используется демонстрация приемов работы, подробно показывается последовательность выполнения задания.

Доступность обучения, таким образом, становится одним из ведущих принципов реализации программы.

Отсюда вытекает принцип - систематичности и последовательности обучения. Каждый сложный комплекс работы должен быть расчленен на этапы, которые усваиваются в определенной последовательности.

Так при освоении лепки с натуры четко определяется последовательность работы - выполнение карандашных набросков предмета, фигуры, набор массы, проработка формы путем наращивания и вдавливания, проработка деталей, обогащение изображения.

При работе над скульптурной композицией: выполнение композиционных эскизов, выполнение при необходимости набросков с натуры работа в материале.

Это позволяет учащимся правильно построить работу, развивает сознательное отношение к процессу лепки.

Учебный процесс строится так, чтобы соблюдалось постепенное нарастание трудностей, и каждая предыдущая ступень обучения являлась опорой и основой для дальнейшей.

К примеру, по сравнению с 1 классом, во 2 классе выбираются более сложные для изображения предметы, например, драпировки, гипсовый орнамент, увеличивается количество предметов в постановке (до 2-3), осваиваются такие виды, как рельеф натюрморта. В выпускном классе учащиеся лепят с натуры сложный гипсовый орнамент, части лица, голову.

Принципы научности и связи теории с практикой осуществляются на занятиях по лепке, начиная с 1 класса. Скульптурная композиция опирается на знание закономерностей композиции (ритм, статика и динамика, смысловая и пластическая связь фигур), а также пластической анатомии, которые усваиваются учащимися в процессе практической работы, и

углубляются от года к году по мере работы над все более сложными заданиями. Знания и умения, приобретенные на занятиях лепкой, применяются в рисунке и живописи, помогают понять конструкцию предметов, передавать их форму и объем.

Программа и способы ее реализации опираются на знание педагогики, психологии, эстетики, теории и истории изобразительного искусства.

Реализация в программе принципа наглядности подтверждается, во-первых, использованием такой формы работы как лепка с натуры различных предметов и объектов; во-вторых, применением разнообразных наглядных пособий - от работ учащихся до печатных пособий.

Важным принципом является сознательность и активность в обучении лепки, позволяющий реализовать не только учебные задачи, но и воспитать творчески-активную личность.

Принцип прочности знаний подразумевает постоянное закрепление приобретенных знаний, умений и навыков. Одни и те же темы, усложняясь и слегка видоизменяясь, проверки прочности знаний (выполнение итоговых работ в конце каждого учебного года, экзаменационной работы, проведение проверочных работ).

Условиями реализации программы являются разнообразные методы и приемы обучения:

Занятия носят в основном практический характер. Как правило, это длительные этюды с неподвижной натуры, а также краткосрочные учебные рисунки с натуры и по памяти.

Длительные беседы проводятся в начале изучения курса, при знакомстве с новой темой, с новой техникой работы. В начале каждого занятия организуются небольшие беседы, цель которых - настроить на работу, напомнить задачу урока.

Теоретическая часть сопровождается показом наглядного материала, демонстрацией хода и приемов работы, используются игровые методы.

В процессе выполнения практического задания рекомендуются индивидуальные методы.

Установление межпредметных связей с живописью, рисунком, историей искусства и композицией.

Список литературы и средств обучения

Боголюбов Н. Скульптура на занятиях в школьном кружке. М. 1986.

Левин С. Беседы с юным художником. М. 1988.

Одноралов Н. «Скульптурные материалы». М. 1982.

Соколов В. Лепка фигуры. М. 1968.

Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М., 1989

Блинов Г.М Чудо-кони, чудо-птицы. М., 1977

Власов В.Г. Стили в искусстве. СПб., 1996

Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1965

Жегалова С.К. Русская народная живопись. М., 1984

Жегалова С.К., Жижина С, Попова З, Черняховская Ю. Пряник, прялка и птица Сирин. М., 1983

Пантелеев Г.Н., Пантелеева Л.В., Максимов Ю.В. Декоративное искусство - детям. М., 1976

Претте М.К., Кальпадо А. Творчество и выражение. М., 1985

Пропп В.Я. Мифология сказки М.,1969

Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство. Книга для учителя. М., 1984

Средства обучения

Для проведения занятий необходимо следующее оборудование: натюрмортные столики, софиты, натюрмортный фонд

Учебное оснащение: глина, пластилин, стеки, дощечки для лепки, краски для росписи глиняных игрушек, кисти, шпатель

В качестве методических пособий используются:

лучшие работы или фотографии работ учащихся из методического фонда, работы преподавателей, пособия и схемы, выполненные педагогом.

книги, альбомы по искусству, журналы. народные глиняные игрушки и посуда.

«Принято»
на заседании
Педагогического совета Школы
29.08.2018 г.

«Утверждено»
Приказ № 33 от 29.08.2018 г.
Директор _____ А. Ч. Гасан-заде

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Сосновская детская школа искусств»

Рабочая программа по учебному предмету
«Основы изобразительной грамоты»
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства
«Живопись»

2018 год

Разработчик - преподаватель художественного отделения Жагина Елена
Борисовна

Рецензент _____

Рецензент _____

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета и его роль в образовательном процессе

Искусство, в частности изобразительное искусство, отражая мир в художественных образах, существует неотделимо от жизни. Чтобы понимать искусство и наслаждаться им, надо его изучать.

Развивая свою личность путем постижения искусства, человек начинает лучше понимать жизнь. Это социальный аспект изучения искусства. В психологическом плане изучающий искусство обогащает свою духовность, получая эстетическое наслаждение от произведений искусства. Есть еще и творческий аспект, особенно важный для тех, кто сам занимается творческой деятельностью. «Художник, - как писал Дж. Рейнолдс, - нуждается в больших знаниях, чем те, что можно почерпнуть на его палитре или приобрести, смотря на свою модель... Невежда не может стать великим художником». Знания об искусстве и понимание его художник использует в своем творчестве.

Изучать искусство - значит, прежде всего, развивать восприятие, а на его основе формировать эстетическое чувство и, шире, - эстетическое сознание.

Произведение искусства многопланово и требует постижения его языка, усвоения определенных понятий и закономерностей, в том числе законов развития общества и искусства. На основе этих знаний и многократного обращения к произведениям искусства осознается целостный образ, замысел художника, идея произведения, а также место в ряду других произведений и роль искусства в жизни общества и человека, его специфические особенности применительно к конкретной стране, эпохе, художнику, законы его развития. Изучение изобразительного искусства, его теории и истории играет большую роль в воспитании, образовании и развитии детей. Знакомство с произведениями искусства, логикой процесса развития искусства расширяют знания, представления детей об окружающем мире, способствуют их обогащению, систематизации, раскрывают важную роль искусства в жизни людей.

Знания закономерностей изобразительного искусства входят составной частью в систему научных знаний, убеждают ребенка в материальности мира и возможности его познания, а также являются необходимым условием его творческой деятельности. Эмоционально-эстетическое восприятие произведений искусства, восприятие их в целом как художественные ценности, воплотившие в себе чувства и мысли человека, дух своего времени и народа, создавшего художника, эпохи, которую он представляет, развивает эстетические чувства, формирует систему нравственно-эстетических взглядов ребенка.

Таким образом, обучение и воспитание средствами изобразительного искусства основаны на познании и усвоении эстетической сущности искусства, направлены на сближение художественной творческой деятельности ребенка с изобразительным искусством, с жизнью.

Данная программа предназначена для подготовки детей первого класса в течение трех учебных лет к усвоению более сложных программ «Живопись», «Рисунок», «Станковая композиция».

В течение этого времени они узнают основы цветоведения, учатся видеть и ценить красоту окружающего мира, знакомятся с произведениями искусства.

Сроки реализации учебного предмета и возраст обучающихся

Сроки реализации программы – 3 года.

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 6,5-10 лет.

Состав классов формируется преимущественно из детей одного возраста.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

Учебная программа «Основы изобразительной грамоты» рассчитана на 196 часов аудиторных занятий в течение 1-3 года обучения и входит в состав дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 8 лет, с возможным дополнительным годом обучения.

Максимальная учебная нагрузка составляет 392 часа, в т.ч. внеаудиторная работа – 196 часов, аудиторные занятия - 196 часов.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Основной формой проведения учебных занятий являются групповые аудиторные занятия, которые носят в основном практический характер.

Продолжительность занятия 90 минут (два урока по 45 минут с перерывом между ними).

Как правило, это длительные этюды с неподвижной натурой, а также краткосрочные учебные рисунки с натуры и по памяти (зарисовки и наброски; упражнения).

Длительные беседы проводятся в начале изучения курса, при знакомстве с новой темой, с новой техникой работы.

В начале каждого занятия организуются небольшие беседы, цель которых - настроить на работу, напомнить задачу урока.

Теоретическая часть сопровождается показом наглядного материала, демонстрацией хода и приемов работы с помощью педагогического рисунка.

В младших классах используются игровые методы - в процессе выполнения практического задания рекомендуется "рисовать на полях", индивидуальные методы, установление межпредметных связей с рисунком, скульптурой, историей искусства и композицией.

Преподавание живописи осуществляется в группах. Наличие лидеров, возможность сравнить свою работу с другими, организовать коллективную работу; сотрудничество и взаимопомощь дают возможность достичь лучших результатов. В программе предусмотрено развитие и поддержание традиций школы, а именно: широкое использование материалов и техник живописи, тесные межпредметные связи, сотрудничество преподавателей.

Цели и задачи программы

Цели программы

- Художественно-эстетическое воспитание детей средствами изобразительного искусства

- Воспитание духовно-нравственной личности, интеграция ее в национальную и мировую культуру посредством изучения истории изобразительного искусства
- Воспитание любви к изобразительному искусству, стремления к постоянному общению с ним, его дальнейшему изучению
- Развитие творческих способностей детей

Задачи программы

- Развитие художественного восприятия у детей
- Освоение основных принципов и понятий изобразительного искусства, его языка
- Формирование навыков восприятия художественного образа
- Формирование навыков анализа произведений искусства (их содержания, изобразительных и выразительных средств, образности, самобытности)
- Формирование представлений об основных этапах развития изобразительного искусства, художественных задачах, решавшихся на каждом этапе его развития
- Развитие познавательной эмоциональной активности учащихся
- Создание условий для развития творческих способностей детей

Учебно-тематический план (1 класс)

№ п /п	Название разделов и тем	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятель ные занятия	Аудиторные занятия
1	Название цветов и оттенков. Основные, вторичные и дополнительные цвета, цветовой круг	урок	4	2	2
2	Создание новых цветов и оттенков, цвета радуги, Работа с гуашью		8	4	4
3	Смешанные, нюансные (родственные) цвета. Легкие и тяжелые, грустные и веселые цвета		8	4	4
4	Холодные и теплые цвета. Звонкие и глухие. Упражнения на получение дополнительных цветов		8	4	4
5	Гармоничные цвета. Расположение на цветовом круге. Задания на получение гармоничных цветовых сочетаний		20	10	10
6	Упражнения на получение дополнительных цветов к заданному		8	4	4
7	Орнамент. Его виды и использование		8	4	4

8	Техника работы с акварелью Тонально-цветовые растяжки (от темного к светлому, от насыщенного к малонасыщенному)		18	10	8
9	Закрепление приемов работы с акварелью. Лессировки. Оптическое механическое смешивание цвета		12	6	6
10	Использование техники «по сырому». Упражнения на вливание цвета в цвет		8	4	4
11	Использование акварели в декоративной композиции. Восковые мелки, как границы плоскостей		13	7	6
12	Копирование лоскутка ткани. Развитие понятия «цветовой фон», «насыщенность»		10	5	5
13	Итоговая постановка		3	-	3
ИТОГО			128	64	64

Учебно-тематический план (2 класс)

№ п /п	Название разделов и тем	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятель ные занятия	Аудиторные занятия
14	Работа с гуашью. Основные и составные цвета. Упражнение «Лоскутное одеяло»	урок	11	5	6
15	Этюд осенних листьев в гуаши		16	10	6
16	Локальный цвет. Этюд постановки из разноокрашенных предметов на нейтральном фоне		11	5	6
17	Светлота. Холодные и теплые цвета. Этюд драпировок		20	10	10
18	Свойства цвета. Постановка в единой цветовой гамме		18	10	8
19	Копирование лоскутка пестрой ткани. Гуашь – А4		8	4	4
20	Изображение куба или призмы в конкретной цветовой среде. Цветотональное решение в теплой и холодной цветовой гамме. Рефлекс в живописи. Изменение цвета в зависимости от фона и освещения		16	8	8
21	Изображение драпировки без складок в трех плоскостях. Понятие		12	6	6

	«Локальный цвет». Получение оттенков в зависимости от окружения и освещения				
22	Этюд с одним предметом быта цилиндрической формы на светлой однотонной драпировке. Лепка формы. Цветотональные отношения		16	8	8
23	Итоговая постановка		4	-	4
ИТОГО			132	66	66

Учебно-тематический план (3 класс)

№ п /п	Название разделов и тем	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятель- ные занятия	Аудиторные занятия
24	Замки и терема. Домики и сараи. Работа с разными форматами (вертикаль, горизонталь, квадрат)	урок	18	10	8
25	Сказочные герои (положительные и отрицательные). Подбор цветов, отвечающих задачам. Жесткие линии «у колдуньи», мягкие у «феи»		18	10	8
26	Времена года. подбор цветов, отвечающих задачам		18	10	8
27	Растительный орнамент в русском народном творчестве. Полохов-Майдан, Хохлома		16	8	8
28	Геометрический орнамент в русском народном творчестве. Гжель		16	8	8
29	Фантазийный орнамент с использованием декоративных элементов. Задачи на организацию листа		12	6	6
30	Натюрморт из предметов быта. Понятие «Равновесие», «Симметрия», «Ассиметрия»		13	7	6
31	Волшебная птица в лесу. Цветовые растяжки. Гармония цвета. построение симметричной или ассиметричной по форме птицы		13	7	6
32	Итоговое задание		8	-	8
ИТОГО			132	66	66
ИТОГО за весь курс			392	196	196

Содержание учебного предмета

1 класс

Введение – знакомство с красками, волшебство цвета. Как говорит искусство. Живописные материалы. Название цветов. Три основных цвета. Три вторичных цвета.

Создание новых цветов и оттенков – цветовой круг. Цвета радуги. Упражнения с гуашью. Упражнение «лоскутное одеяло», «этюды осенних листьев».

Смешанные (родственные) цвета – упражнения на получение родственных оттенков. Красно-оранжевого, желто-оранжевого, желто-зеленого цветов; сине-зеленого, изумрудного, зелено-желтого. Цветовые растяжки. Легкие и тяжелые цвета. Грустные и веселые цвета. Звонкие и глухие цвета.

Холодные и теплые цвета – упражнения на получение дополнительных (контрастных) цветов.

Гармоничные цвета – задания на получение гармоничных цветов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга на цветовом круге.

Упражнение на создание цветового круга – из трех данных красок (лимонная, алая, голубая), (желтая, красная, синяя), (желтая, бордовая, синяя). Упражнение на получение дополнительных цветов к заданному.

Орнамент – исторический аспект появления орнамента. Виды и использование орнамента. Задания на использование в простейшем геометрическом орнаменте нюансных (расположенных рядом в цветовом круге), контрастных (расположенных напротив друг друга на цветовом круге) и гармоничных цветов.

Техника работы с акварелью – тонально-цветовые растяжки (от темно к светлому), (от насыщенного к малонасыщенному). Упражнения на заливки плоскостей.

Закрепление приемов работы с акварелью – лессировки. Оптическое и механическое смешивание цвета. Теплый тон – ближе, холодный – удаленнее.

Использование техники «по сырому» – упражнение на вливание цвета в цвет.

Смешанная техника – восковые мелки, как граница плоскостей. Заливка и цветовая растяжка.

Копирование лоскутка ткани – развитие понятия «цветовой фон» и «насыщенность».

Итоговое задание.

Задачи обучения в 1 классе

Задачами 1-го года обучения по живописи являются:

- Овладение понятием цвета и оттенка. Основные. Вторичные, все цвета радуги
- Усвоение учащимися основных понятий живописи. Отсутствие в живой природе и окружающей нас среде бесцветных предметов. Под влиянием окружающей среды приобретение одним и тем же предметом, благодаря рефлексам, различных оттенков без изменения своего локального цвета. Живописный процесс как видение всей сложности цветовых комбинаций
- Овладение знаниями по цветоведению (группы цветов: основные, составные, дополнительные, теплые и холодные и т.д.) и умение применять их в работе
- Знакомство с живописными материалами (акварельные краски, гуашь, кисти, бумага и т.п.), их свойствами и приемами работы, приобретение технических навыков

Прогнозируемые результаты обучения в 1-ом классе:

Знания	Умения
Правила подготовки рабочего места, посадки, выбора места для работы с натуры	Подготовка рабочего места, правильная посадка, выбор места
Понятие живописи как вида изобразительного искусства. Виды и жанры живописи	Отличать живопись от других видов изобразительного искусства, различать живописные произведения разных видов и жанров
Основные положения живописи (понятие локального цвета, цветовых рефлексов)	Передача локального цвета предметов, его оттенков; определение положения, цвета и светлоты цветовых рефлексов
Цветоведение (цветовой круг, группы цветов: хроматические, ахроматические, основные, составные, дополнительные, теплые, холодные, сближенные и контрастные). Свойства цвета (цветовой тон, светлота, насыщенность)	Применение в работе над этюдом знаний закономерностей живописи. Выполнение этюдов в контрастной, сближенной цветовой гамме. Определение и передача разницы близких по цвету предметов и драпировок (по светлоте и теплохолодности)
Живописные материалы (бумага, акварель, гуашь); их свойства, приемы работы (мазок, по сырому, заливки, лессировка)	Овладение техническими приемами работы акварелью и гуашью

Содержание учебного предмета

2 класс

Работа с гуашью – основные составные цвета. упражнения на цветовые сочетания: легкие и тяжелые; грустные и веселые; звонкие и глухие; холодные и теплые; гармоничные.

Этюд осенних листьев – упражнение на смешивание цветов, вливание цвета в цвет.

Локальный цвет – этюд постановки из разноокрашенных предметов на нейтральном фоне.

Светлота – холодные и теплые оттенки одного цвета. Этюд драпировок.

Свойства цвета и рефлекс – постановка на разноокрашенном фоне одинаковых предметов.

Копирование лоскутка ткани – этюд в гуаши А4; этюд в акварели А4.

Изображение куба или призмы в конкретной цветовой среде – рефлекс на белой поверхности гипсовой фигуры. Цветотональное решение в теплой и холодной цветовой гамме. Изменение цвета в зависимости от фона и освещенности.

Изображение драпировки без складок в трех плоскостях – понятие «локальный цвет», «оттенки цвета». получение оттенков в зависимости от окружения и освещения.

Этюд с одним предметом быта цилиндрической формы – на светлой однотонной драпировке. Лепка формы. Цветотональные отношения.

Итоговое задание.

Задачи обучения во 2-ом классе:

- Дальнейшее освоение и закрепление знаний закономерностей живописи и применение их в работе
- Совершенствование технических навыков в работе акварелью и гуашью
- Формирование умений использовать в работе весь лист бумаги, прокладывая цветовые отношения отдельных плоскостей (работать «над всем одновременно»)
- Выполнение заданий на понимание тонального и колористического решения натюрморта
- Знание геометрических фигур, плоских и объемных: квадрат – куб, треугольник – пирамида, прямоугольник – цилиндр, круг – шар и др.

Прогнозируемые результаты обучения во 2-ом классе:

Знания	Умения
Законы цветоведения (свойства цвета, колорит), зависимость локального цвета предмета от освещения и окружения (цветовые рефлексy)	Применение в работе над этюдом знаний закономерностей цветоведения. Передача сложного цвета предмета. Работа в контрастной, единой, холодной и теплой цветовой гамме. Тональное решение натюрморта
Живописные материалы и техника работы акварелью и гуашью	Овладение новыми техническими приемами акварели (однослойна, лессировка), гуэпти (плотность, пастозность живописи)
Изобразительные и выразительные средства живописи	Сочинение натюрморта, выбор цветовой гаммы. Умение ставить творческие задачи в работе с натуры и по представлению

Содержание учебного предмета

3 класс

Декоративные задания – «замки и терема», работа по расположению строений в горизонтали и вертикали.

Сказочные герои – задание на оформление образов положительного и отрицательного сказочного героя. Подбор цветов, жесткие линии и холодные цвета у отрицательного героя, мягкие линии и теплые цвета у положительного героя.

Времена года – подбор линий и цветов для каждого времени года. Выбор нужных оттенков цвета из большой палитры.

Орнамент растительный – растительный орнамент в русском народном творчестве. Стилизованный цветок шиповника в изделиях Полохов-Майдана. Ягоды и листья в черно-золотой Хохломе.

Геометрический орнамент – использование геометрических фигур и оттенков синего кобальта в изделиях Гжели.

Фантазийный орнамент – изучение и копирование декоративных элементов. Использование в творческом задании. Организация листа.

Натюрморт из предметов быта – изучение понятия «равновесие», «симметрия», «ассимметрия». Симметрия всегда уравновешена. Равновесие не всегда симметрично.

Волшебная птица в лесу - использование цветowych растяжек. Гармоничные цвета, построение симметричной и ассиметричной птицы.

Итоговое задание.

Задачи обучения в 3-ем классе:

- Колористическое решение и умение последовательно и продолжительно вести работу, ставить творческие задачи
- Сознательное использование знаний перспективы и цветоведения для передачи конструкции, пространственного положения и фактуры предметов и драпировок
- Развитие цветowych ощущений, передача цветowych и тональных отношений в сближенных по цвету постановах

Прогнозируемые результаты обучения в 3-ем классе:

Знания	Умения
Закономерности цветоведения (тональность постанова, взаимовлияние цветов, гармония цвета, колорит)	Использование знаний закономерностей цветоведения в работе. Определение общей тональности постанова. Передача цветowych и тональных отношений в этюдах постановах в сближенной цветовой гамме, передача гармонии цветowych отношений. Работа с ограниченной палитрой
Законы воздушной перспективы в живописи	Передача пространственного положения предметов
Фактура предметов	Передача фактуры предметов (стекло, металл) с помощью цвета и технических приемов
Особенности выполнения этюда драпировки. Конструкция драпировки	Передача конструкции драпировки в этюде

Формы и методы контроля, система оценок

Оценка качества реализации учебной программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются:

- контрольные работы
- устные опросы
- письменные работы
- тестирование
- просмотры учебно-творческих работ

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме:

- контрольных уроков
- зачетов
- экзаменов

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на

учебный предмет.

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

По завершении изучения учебных предметов **по итогам промежуточной аттестации** обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно на основании ФГТ.

Образовательным учреждением разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

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

По итогам экзаменов выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным учреждением самостоятельно.

Система оценок:

5 (отлично) получает ученик продемонстрировавший знания:

1. Основ цветоведения.
2. Основных видов и жанров изобразительного искусства.
3. Основных выразительных средств изобразительного искусства и умение их использовать (линия, штрих, пятно, силуэт, контраст).
4. Умение работать с различными материалами.
5. Иметь навыки в организации плоскости листа, навыки передачи формы, характера предмета.
6. Иметь образное мышление, память и эстетическое отношение к действительности.

4 (хорошо) ставится за:

Умение применять основные средства изобразительного искусства в практической работе, допуская незначительные ошибки в изображении малознакомых фигур или предметов, при этом демонстрируя теоретические знания видов и жанров изобразительных искусств и их терминов.

3 (удовлетворительно) получает ученик:

Путающий основные термины изобразительного искусства, не имеющий навыков передачи формы, характера предметов, организации листа, но энергично работающий над живописным произведением и имеющий эстетическое отношение к окружающей действительности.

2 (неудовлетворительно) получает ученик не умеющий использовать выразительные средства живописи, но имеющий образное мышление и желающий его воплотить в своей работе.

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

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

Методическое обеспечение учебного процесса

Материально-техническая оснащенность - необходимое условие реализации программы по живописи. Для проведения занятий необходимо следующее оборудование:

- мольберты
- планшеты
- стулья
- натюрмортные столики - софиты
- натюрмортный фонд (предметы быта различной величины, формы, фактуры, цвета, игрушки, муляжи овощей и фруктов, гипсовые геометрические тела, орнаменты, рельефы).

Учебное оснащение:

Бумага (ватман, крафт, картон, акварельная)

Живописные материалы (краски: акварель, гуашь, масло; кисти, палитры, поролоновые губки, орг. стекло, тряпки, кнопки, зажимы для бумаги, банки для воды).

В качестве методических пособий используются:

- лучшие работы и упражнения учащихся прошлых лет обучения (из методического фонда). Отбор работ в методический фонд ведется в течение всего учебного года - на четвертных и итоговых просмотрах.
- работы выпускников, студентов средних и высших художественных учебных заведений.
- работы преподавателей.
- пособия и схемы, выполненные педагогом.
- педагогический рисунок и "рисунок на полях".
- репродукции живописных работ.
- печатные пособия по живописи.

- книги, альбомы по искусству, журналы "Искусство", "Юный художник".

В реализации программы необходимо руководствоваться следующими дидактическими принципами:

Доступность обучения, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, степени их подготовленности на момент поступления в художественную школу. Этот принцип отражен в выборе тем занятий, предметов для рисования, методов и способов обучения; определении количества часов на задание, требования к заданию.

Так в первом классе в качестве натуры предлагаются сначала плоские, позже объемные предметы, несложные по форме, ясные по цвету, равномерно окрашенные. Количество предметов в постановке 1-2.

Объяснение ведется в доступной форме, используются упражнения, игровые методы, элементы соревнования, привлекается большое количество наглядных материалов, чаще используется демонстрация приемов работы, в педагогическом рисунке подробно изображается последовательность выполнения задания.

Особенностью освоения предмета "основы изобразительной грамоты" является то, что большой объем знаний по цветоведению, приемы выполнения этюда должны быть освоены в 1 классе, и от того, насколько качественно и полно будут усвоены эти знания и умения, зависит весь дальнейший процесс обучения.

Доступность обучения, таким образом, становится одним из ведущих принципов реализации программы. **Отсюда вытекает принцип:**

Систематичности и последовательности обучения. Каждый сложный комплекс работы над этюдом должен быть расчленен на этапы, которые усваиваются в определенной последовательности.

Так при выполнении этюда определяется следующая последовательность работы:

- выбор формата и его положения
- компоновка (размещение изображения на плоскости листа бумаги)
- подготовительный рисунок (для декоративных постановок - светотеневая раскладка)
- нахождение основных цветовых и тональных отношений
- цветотонные «растяжки» в пределах больших отношений, подробная цветовая разработка объемной формы отдельных предметов
- обобщение, придание целостности всему изображению

Это позволяет учащимся правильно построить работу, развивает сознательное отношение к процессу живописи.

Учебный процесс строится так, чтобы соблюдалось постепенное нарастание трудностей, и каждая предыдущая ступень обучения являлась опорой и основой для дальнейшей.

В ходе обучения учащиеся учатся видеть и передавать цветовые отношения сначала в простейшем локальном состоянии (на плоских формах), затем на простых цветовых объемах (с учетом теплых и холодных цветов), далее на более сложных формах и с более сложными рефlekсами, и, наконец, в условиях пространственно-воздушной среды, как в закрытом помещении, так и на воздухе.

Продолжительность заданий возрастает от 2-х часов в 1 классе, до 8 часов в 3-ем классе. Размер листа бумаги увеличивается от 1/8 в 1-ом классе до А 4 в 3-ем классе.

Принципы научности и связи теории с практикой осуществляются на занятиях по живописи, начиная с 1 класса. Выполнение живописной работы опирается на знание закономерностей цветоведения, воздушной перспективы, светотени, композиции, которые усваиваются учащимися в процессе практической работы, и углубляются от года к году по мере работы над всё более сложными постановками. Знания и умения, приобретенные на занятиях живописью, применяются в композиции, на пленэре, в самостоятельной творческой деятельности.

Программа и способы ее реализации опираются на знание педагогики, психологии, эстетики, теории и истории изобразительного искусства.

Реализация в программе принципа наглядности подтверждается, во-первых, использованием такой формы работы как живопись с натуры различных предметов и объектов; во-вторых, применением разнообразных наглядных пособий - от этюдов учащихся до печатных пособий.

Важным принципом является сознательность и активность в обучении живописи, позволяющие реализовать не только учебные задачи, но и воспитать творчески активную личность.

Принцип прочности знаний подразумевает постоянное закрепление приобретенных знаний, умений и навыков. Одни и те же темы, усложняясь и слегка видоизменяясь, изучаются в течение всех лет обучения (декоративный натюрморт, постановки в единой цветовой гамме, драпировок и другие). Кроме того, предусмотрены контрольные мероприятия для проверки прочности знаний (выполнение итоговых работ в конце каждого учебного года, экзаменационной работы, проведение проверочных работ).

Условиями реализации программы являются разнообразные методы и приемы обучения:

- занятия носят в основном практический характер. Как правило, это длительные этюды с неподвижной натуры, а также краткосрочные учебные рисунки с натуры и по памяти (зарисовки и наброски; упражнения)
- длительные беседы проводятся в начале изучения курса, при знакомстве
- с новой темой, с новой техникой работы.

В начале каждого занятия организуются небольшие беседы, цель которых - настроить на работу, напомнить задачу урока.

Теоретическая часть сопровождается показом наглядного материала, демонстрацией хода и приемов работы с помощью педагогического рисунка.

В младших классах используются игровые методы. В процессе выполнения практического задания рекомендуется "рисунок на полях", индивидуальные методы. Установление межпредметных связей с рисунком, скульптурой, историей искусства и композицией.

Преподавание осуществляется в группах. Наличие лидеров, возможность сравнить свою работу с другими, организовать коллективную работу; сотрудничество и взаимопомощь дают возможность достичь лучших результатов. В программе предусмотрено развитие и поддержание традиций школы, а именно: широкое использование материалов и техник живописи, тесные межпредметные связи, сотрудничество преподавателей.

Список литературы и средств обучения

- ✓ Беда Г.В. Живопись. М., 1977
- ✓ Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М., 1981
- ✓ Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи М., 1986
- ✓ Одноралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве. М., 1983
- ✓ Психология цвета. Сборник. М., 1996
- ✓ Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом. М., 1982
- ✓ Рисунок и живопись в 2-х т.т. М., 1963
- ✓ Смирнов Г.Б. Живопись. М., 1985
- ✓ Советы мастеров. М., 1973
- ✓ Унковский А. Живопись. Вопросы колорита. М., 1980
- ✓ Школа изобразительного искусства. В 10-ти вып., вып. 1-6 М., 1986 - 1989
- ✓ Яшухин А.П. Живопись. М., 1985

Средства обучения

- ✓ мольберты
- ✓ планшеты
- ✓ стулья
- ✓ натюрмортные столики - софиты
- ✓ натюрмортный фонд (предметы быта различной величины, формы, фактуры, цвета, игрушки, муляжи овощей и фруктов, гипсовые геометрические тела, орнаменты, рельефы)
- ✓ бумага (ватман, крафт, картон, акварельная)
- ✓ живописные материалы (краски: акварель, гуашь, масло; кисти, палитры, поролоновые губки, орг. стекло, тряпки, кнопки, зажимы для бумаги, банки для воды)

«Принято»
на заседании
Педагогического совета Школы
29.08.2018 г.

«Утверждено»
Приказ № 33 от 29.08.2018 г.
Директор _____ А. Ч. Гасан-заде

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Сосновская детская школа искусств»

Рабочая программа по учебному предмету
«Пленэр»
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства
«Живопись»

2018 год

Разработчик - преподаватель художественного отделения Жагина Елена
Борисовна

Рецензент _____

Рецензент _____

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Пленэр – метод работы художника на открытом воздухе, вне мастерской. Летняя учебная (пленэрная) практика играет большую роль в освоении учащимися рисунка и живописи. Мотивы живой и неживой природы, изученные и изображенные на пленэре, являются основой многих композиционных заданий. Работа на пленэре развивает наблюдательность, зрительную память, цветовое видение. Во время летней учебной практики учащиеся имеют возможность познакомиться с природой, памятниками архитектуры, историей края.

Срок реализации учебного предмета

Программа рассчитана на пять лет обучения в старших классах обучающихся по восьмилетней предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись». Возраст обучающихся по данной программе 9- 16 лет.

Объем учебного времени

Объем учебного времени по данной программе -140 часов практической работы.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Основной формой проведения занятий является групповое занятие. Продолжительность урока - 90 минут.

Цели и задачи учебного предмета

Цели программы:

- Художественно – эстетическое воспитание детей
- Развитие творческих способностей детей
- Формирование умений, навыков работы с художественными материалами и последующего их применения.
- Закрепление и расширение знаний по рисунку, живописи и использование их в работе.

Задачи программы:

- Знакомство с природой, историей, традициями родного края, воспитание любви к нему;
- Наблюдение, изучение и изображение в рисунках и этюдах природных и архитектурных объектов;
- Знакомство с особенностями пленэрной живописи, обновление колорита и палитры;
- Освоение новых технических приемов в живописи и графике;
- Сбор натурального материала для дальнейшего создания композиций;

- Развитие наблюдательности, зрительной памяти, расширение кругозора;
- Создание условий для творческой деятельности.

Учебно-тематический план

№ п/п	Тема	всего часов	теория	практика
	4 класс. Рисунок			
1.	Рисунок отдельно стоящих деревьев различных пород	6	0,5	5,5
2.	Зарисовка растений	2	-	2
3.	Рисунок несложной постройки или части её (сарай, крыльцо)	4	0,5	3,5
4.	Рисунок пней, камней	2	-	2
	4 класс. Живопись			
1.	Букет полевых или садовых цветов	4	-	4
2.	Этюды камня, пня	4	-	4
3.	Часть несложной постройки с зеленью	4	-	4
4.	Этюды на состояние природы	2	-	2
ИТОГО за 4 класс		28	1	27
	5 класс. Рисунок			
1.	Рисунок отдельно стоящего дерева, куста	8	-	8
2.	Рисунок отдельных веток	4	-	4
3.	Наброски людей	2	-	2
	5 класс. Живопись			
1.	Простой пейзаж с отношением неба и земли, с несложными постройками на втором плане	4	-	4
2.	Пейзаж с отражением в воде	4	-	4
3.	Натюрморт из овощей или фруктов на пленэре	6	-	6
ИТОГО за 5 класс		28	-	28
	6 класс. Рисунок			
1.	Рисунок растений с крупными листьями	4	-	4
2.	Зарисовка архитектурного памятника	4	0,5	3,5
3.	Зарисовки техники (автомобилей, велосипеда, трактора)	2	-	2
4.	Рисунок тропинки, дорожки с деревьями и строениями	4	-	4
	6 класс. Живопись			
1.	Пейзаж с ограниченным пространством	4	-	4
2.	Фигура человека в пленэре	6	-	6
3.	Натюрморт из 2-3 овощей, фруктов и предметов	4	-	4

	быта			
ИТОГО за 6 класс		28	0,5	27,5
7 класс. Рисунок				
1.	Городской (сельский) пейзаж	6	-	6
2.	Многоплановый пейзаж	4	-	4
3.	Наброски животных, птиц	4	-	4
7 класс. Живопись				
	Букет цветов	4	-	4
2.	Этюд фигуры человека	4	-	4
3.	Этюд пейзажей со строениями	6	-	6
ИТОГО за 7 класс		28	-	28
8 класс. Рисунок				
1.	Рисунок городского пейзажа	6	-	6
2.	Рисунок сельского пейзажа	4	-	4
3.	Зарисовка жанровой сценки	4	-	4
8 класс. Живопись				
1.	Этюд городского многопланового пейзажа	6	-	6
2.	Этюд сельского многопланового пейзажа	6	-	6
3.	Краткосрочные этюды на состояние природы	2	-	2
ИТОГО за 8 класс		28	-	28

Итого: 4 класс -28 часов

5 класс -28 часов

6 класс -28 часов

7 класс -28 часов

8 класс -28 часов

140 часов

Задачи обучения в 4 классе

1. Закрепление знаний и умений, полученных на занятиях по рисунку и живописи.
2. Знакомство с особенностями работы на пленэре (естественное освещение, явления воздушной перспективы, цветовые рефлексы, подвижность натуры, положение частей предметов выше линии горизонта)
3. Сбор натурного материала для работы над композицией во 2 классе.
4. Расширение кругозора, развитие наблюдательности, зрительной памяти, воображения.

Прогнозируемые результаты в 4 классе

1. Умение использовать в пленэрных работах знания по перспективе, цветоведению, светотени, изученных на протяжении года.
2. Научиться находить различия в строении деревьев различных пород.

3. Применять изобразительные и выразительные средства для передачи состояний природы, характера природных форм (камни, деревья, растения).
4. Способность передавать в рисунках строений, пропорций, характера движений.

Задачи обучения в 5 классе

1. Закрепление знаний и умений, приобретенных на занятиях по рисунку, живописи.
2. Выбор объекта для изображения и его выразительное решение.
3. Компонировка простого пейзажного мотива.
4. Сбор натурального материала для композиций в 6 классе.
5. Формирование навыков в работе над пейзажем, этюдом фигуры человека.

Прогнозируемые результаты в 5 классе

1. Умение выразительно выбрать объект, пейзаж для рисунка и этюда.
2. Способность применять на пленэре знания по законам линейной и воздушной перспективой.
3. Умение передать глубину пространства в рисунке и живописи.
4. Способность правильно передать в этюдах натюрмортов многообразие цветовых рефлексов, естественного освещения.

Задачи обучения в 6 классе

1. Закрепление знаний и умений, приобретенных на занятиях по рисунку и живописи.
2. Способность на самостоятельный выбор сюжета, пейзажного мотива и его решение в рисунке и живописи.
3. Передача состояния природы, глубины пространства.
4. Изображение более сложных, чем в 4 и 5 классах, архитектурных объектов, техники.
5. Зарисовки групп людей.

Прогнозируемые результаты в 6 классе

1. Способность на самостоятельный выбор объекта, сюжета, пейзажного мотива.
2. Использование знаний, приобретенных на занятиях по живописи и рисунку для создания композиций бытового, исторического и др. жанров.
3. Умение передачи глубины пространства в многоплановом пейзаже, построение сложных архитектурных объектов и их деталей.

Задачи обучения в 7 классе

1. Закрепление знаний и умений, приобретенных на занятиях по рисунку и живописи.

2. Самостоятельный выбор сюжета, пейзажного мотива с учетом учебных задач и индивидуальных склонностей.
3. Передача в этюде и рисунке состояния природы, своего отношения к изображаемому.
4. Создание композиции по материалам практики.

Прогнозируемые результаты в 7 классе

1. Способность создать художественный образ пейзажного мотива, передать свое отношение к изображаемому.
2. Самостоятельное и творческое использование различных техник и средств.
3. Способность создать композицию на основе использования пленэрного материала.

Задачи обучения в 8 классе

1. Закрепление знаний и умений, приобретенных на занятиях по рисунку и живописи.
2. Самостоятельный выбор сюжета, пейзажного мотива с учетом учебных задач и индивидуальных склонностей.
3. Передача в этюде и рисунке состояния природы, своего отношения к изображаемому.
4. Самостоятельный и грамотный выбор и использование материалов, техник, выразительных средств графики и живописи для создания художественного образа.

Прогнозируемые результаты в 8 классе

Способность создать сложную композицию с использованием различных техник и средств на основе пленэрных зарисовок и этюдов.

Формой и методом контроля над данной программой являются итоговые просмотры и выставки после проведения пленэров. Работы оцениваются по пятибалльной системе.

Методическое обеспечение учебного процесса

Для проведения занятий необходимо следующее оборудование:

- этюдники
- планшеты
- раскладные стулья
- натюрмортный фонд

Учебное оснащение:

- бумага (белая, тонированная, крафт, акварельная, ватман)
- графические материалы (графитные карандаши, цветные карандаши, гелевая ручка, уголь, сангина, пастель, масляная пастель)
- живописные материалы (акварель, гуашь)
- кисти, зажимы для бумаги, банки для воды

Методические пособия:

- лучшие работы из фонда
- работы преподавателей
- работы выпускников, студентов художественных учебных заведений
- репродукции картин
- книги и альбомы по искусству

Список литературы

1. Барщ А. Наброски и зарисовки. М., 1970
2. Беда Г. Живопись. М., 1977
3. Беда Г. Основы изобразительной грамоты. М., 1981
4. Беляев Т. Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся. М., 1983
5. Кузин В. Наброски и зарисовки. М., 1981
6. Одноралов Н. Материалы в изобразительном искусстве. М., 1983
7. Психология цвета. Сборник. М., 1996
8. Ростовцев Н., Терентьев А. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием. М., 1987
9. Смирнов Г. рисование с натуры. М., 1960

«Принято»
на заседании
Педагогического совета Школы
29.08.2018 г.

«Утверждено»
Приказ № 33 от 29.08.2018 г.
Директор _____ А. Ч. Гасан-заде

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Сосновская детская школа искусств»

Рабочая программа по учебному предмету
«Прикладное творчество»
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства
«Живопись»

2018 год

Разработчик - преподаватель художественного отделения Жагина Елена Борисовна

Рецензент _____

Рецензент _____

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Декоративно-прикладное искусство призвано украшать, облагораживать и преобразовывать предметный мир.

Декоративно-прикладное искусство возникло на ранних этапах развития человечества. Люди всегда стремились, чтобы вещи были не только практичными и удобными для использования, но и красивыми по внешнему виду.

Строя жилища, изготавливая орудия труда, предметы обихода человек украшал их орнаментом, раскрашивал, совершенствовал форму. Каждый народ под влиянием природных и социальных условий создавал свои традиции в развитии декоративно-прикладного искусства.

Само название «Декоративно-прикладное искусство» говорит о его назначении. Эта деятельность прикладная, т.е. направленная на улучшение качества предмета.

Занятия ДПИ позволяют развить детское воображение, фантазию, наблюдательность, освоить разнообразные материалы и техники, связать изобразительные умения с жизнью. Знания, умения и навыки, приобретенные на уроках ДПИ, находят широкое применение как в дальнейшем освоении других предметов (живописи, композиции и т.д.), так и в дальнейшей трудовой деятельности и быту, так как умение украсить предметную среду, владение разнообразными материалами и техниками удовлетворяет эстетические потребности и необходимо во многих профессиях. Кроме того, они являются первой ступенью на пути к профессии дизайнера.

Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся

Данная программа рассчитана на реализацию в первые три года обучения в рамках восьмилетней предпрофессиональной программы «Живопись». Возраст обучающихся от 6,5 лет.

Объем учебного времени

Максимальная учебная нагрузка по данной программе 294 часа, в том числе 196 часов аудиторных занятий и 98 часов – на самостоятельную работу.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения занятий – групповая.

Цели и задачи учебного предмета

Целью и задачами программы являются:

- Художественно-эстетическое воспитание детей Развитие творческих способностей детей,
- Формирование знаний и умений работы с различными художественными материалами и использовании этих знаний и умений для выполнения поставленных задач,
- Подготовка учащихся к более углубленному изучению декоративно-прикладного творчества в дальнейшем обучении,
- Подготовка к дальнейшему освоению программ в области изобразительного искусства,

- Освоение новых материалов и техник,
- Воспитание чувства гармонического восприятия действительности,
- Воспитание художественного вкуса, чувства стиля,
- Развитие наблюдательности, зрительной памяти,
- Создание условий для развития творческих способностей детей.

Содержание учебного предмета.

1 класс

1. Вводная беседа – знакомство с различными видами искусства (живописью, графикой, скульптурой). Исторический аспект возникновения декоративно-прикладного искусства. Рассматриваем иллюстрации и образцы.
2. Композиция «Летние впечатления». Решение в выборе средств реализации задания. На выбор: декоративный рисунок, аппликация, сюжетная композиция.
3. Аппликация «Осень». Организация плоскости листа, поиски выразительности композиции.
4. Композиция «Осенние листья». Построение симметричных разновеликих образцов листьев. Подбор цвета.
5. Экскурсия в осенний лес. Развитие наблюдательности, зрительной памяти, любви к природе. Выявление отличий разных пород деревьев, кустарников. Общие очертания – приближение к геометрически фигурам.
6. Композиция «Сказочный цветок». Стилизация растений. Умение организовать всю плоскость листа. Заполнение плоскостей.
7. Орнамент. Аппликация из геометрических фигур. Использование горизонтальных и вертикальных элементов.
8. Композиция: пластилиновая аппликация на цветном картоне. Темы: «Мы летим в космос», «На другой планете».
9. Орнамент в полосе. «Кайма». Рассматриваем и копируем растительные орнаменты различных культур.
10. Матрешка. Стилизация фигуры человека. Рассматриваем различные виды матрешек.
11. Городец. Копируем растительный орнамент городецкой народной росписи. Упражнения на выполнение различных элементов народной росписи.
12. Итоговое задание на знание русского народного творчества.

2 класс

1. Стилизация растений. Волшебное превращение листьев. Понятие «организация места», статическое равновесие», «динамическое равновесие».
2. Персонаж народной сказки. Разработка основы для лица и фигуры сказочного героя. Выражение лица грустное, веселое (опущенные и поднятые углы рта).
3. Сказочный лес. Декоративная композиция с заданным настроением. Предварительные эскизы в разных цветовых вариациях.
4. Снежинки. Бумаготворчество.
5. Зимние узоры. Контурные рисунки на цветной бумаге. Изучение структуры шестигранника – снежинки. Смеси с белилами на синей, голубой, фиолетовой бумаге.

6. Новогодняя маска изучение масок разных культур. Историко-религиозное значение масок в мировой культуре. Изготовление каркаса маски и оклеивание ее декоративными элементами.
7. Мой любимый зверь. Анималистическая композиция. Рассматриваем работы знаменитых анималистов. Предварительные эскизы в карандаше. Выбор цветов в зависимости от освещения фигуры.
8. Декоративный натюрморт. Аппликация. Предварительный эскиз подбор цвета бумаги для элементов аппликации. Композиционное настроение.
9. «У природы нет плохой погоды». Цветовое выражение различного состояния природы (розовый рассвет, печальный серый дождик, холодный ветер, страшная гроза, легкий туман, солнечный день). Упражнения на состояния природы. А-4.
10. Итоговое самостоятельное задание.

3 класс

1. Композиция «Осень». Изучение стихотворений А.С.Пушкина, прослушивание пьес П.И.Чайковского. задачи на развитие образного мышления, понимание выразительности цветового решения.
2. Коллаж. Аппликация из бумаги или ткани. Задания на подбор колорита, выбор центра композиции, подбор тона. Предварительный эскиз. А-4.
3. Русский костюм. Рассматриваем и изучаем традиционный русский костюм. Цветовое и графическое решение. Стилизация русского костюма.
4. Зимний пейзаж. Гуашевые смеси с белилами на цветном картоне. Подбор фона и композиционного решения. Центр композиции. Передний и задний план.
5. Веер. Построение модулей (треугольников). Подбор гармоничного цветового решения. Предлагаются следующие цветовые гармонии:
Веер 1 – желтый, желто-оранжевый, оранжевый, оранжево-красный, красный, пурпурно-фиолетовый.
Веер 2 – желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, голубой, сине-фиолетовый, фиолетовый.
6. Композиция «Театр», «Цирк». Задание на ограничение в цвете, цветовые гармонии противоположных цветов:
а) желтый, фиолетовый, белый, голубой
б) красный, зеленый, черный, белый
в) синий, оранжевый, черный, белый.
Задачи на цветовую организацию листа и цветовой гармонии.
7. Иллюстрация народной сказки – коллективная работа. Книжка-раскладушка из листов А-4. Задачи на поиск оригинального решения композиции развитие чувства коллективизма.
8. Итоговое задание.

Требования к уровню подготовки обучающихся

В процессе обучения по данной учебной программе учащиеся должны:

- знать понятия «декоративно-прикладное искусство», «художественные промыслы»;
- знать различные виды и техники декоративно-прикладной деятельности;
- уметь работать с различными материалами;

- уметь работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования;
- уметь изготавливать игрушки из различных материалов;
- обладать навыками заполнения объемной формы узором, ритмического заполнения поверхности, проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.

Формы и методы контроля, система оценок

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

В качестве **средств текущего контроля успеваемости** используются контрольные работы, просмотры учебно-творческих работ.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов. Контрольные уроки, зачеты проходят в виде 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.

По завершении изучения учебного предмета **по итогам промежуточной аттестации** обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы искусств.

Система оценок

5 (отлично)

1. Получает ученик, который при выполнении декоративно-прикладной работы демонстрирует:
2. Знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности (лепка, коллаж, бумагопластика)
3. Умение использовать навыки конструктивного владения формы предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения
4. Уметь использовать красоту материалов при выполнении своих работ
5. Владеть элементарными навыками работы с гуашью, цветными мелками, пластилином, бумагой для конструирования и аппликацией

4 (хорошо) ставится, если ученик обладает всеми вышеперечисленными знаниями и умениями, но при выполнении практической работы не аккуратен и не обладает творческим потенциалом

3 (удовлетворительно) получает ученик, не имеющий достаточного опыта и навыков в изображении предметов различными техниками, но старательно выполняющий работу на заданную тему

2 (неудовлетворительно) получает ученик выполнивший работу небрежно, с нарушением законов декоративно-прикладной композиции и цветоведения.

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

Контрольные требования на разных этапах обучения

- поурочные просмотры
- просмотры при завершении задания с анализом каждой работы и выставлением оценок по 5-бальной шкале
- проверочные задания в процессе изучения и завершения темы
- итоговые четвертные и годовые просмотры с выставлением оценок.

Методическое обеспечение учебного процесса

Материально-техническая оснащенность - необходимое условие реализации программы по прикладному творчеству.

Для проведения занятий необходимо следующее оборудование: натюрмортные столы, софиты, натюрмортный фонд.

Учебное оснащение: глина, пластилин, стеки, дощечки для лепки, краски для росписи глиняных игрушек, кисти, шпатель, ткань, природные материалы и др.

В качестве методических пособий используются:

лучшие работы или фотографии работ учащихся из методического фонда, работы преподавателей, пособия и схемы, выполненные педагогом; книги, альбомы по искусству, журналы, народные глиняные игрушки и посуда.

В реализации программы необходимо руководствоваться следующими дидактическими принципами:

Доступность обучения, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, степени их подготовленности на момент поступления в художественную школу. Этот принцип отражен в выборе тем композиционных заданий, методов и способов обучения, определении количества часов на задание, требований к заданию.

Так в первом классе темами декоративных композиций выбраны иллюстрации к сказкам, что отвечает интересам и возрастным особенностям детей. Объяснение ведется в доступной форме, используются упражнения, игровые методы, элементы соревнования, привлекается большое количество наглядных материалов, чаще используется демонстрация приемов работы, подробно показывается последовательность выполнения задания.

Доступность обучения, таким образом, становится одним из ведущих принципов реализации программы.

Отсюда вытекает принцип - систематичности и последовательности обучения.

Каждый сложный комплекс работы должен быть расчленен на этапы, которые усваиваются в определенной последовательности.

При работе над декоративной композицией: выполнение композиционных эскизов, выполнение при необходимости набросков с натуры работа в материале.

Это позволяет учащимся правильно построить работу, развивает сознательное отношение к процессу декоративно-прикладной композиции.

Учебный процесс строится так, чтобы соблюдалось постепенное нарастание трудностей, и каждая предыдущая ступень обучения являлась опорой и основой для дальнейшей.

Принципы научности и связи теории с практикой осуществляются на занятиях по лепке, начиная с 1 класса. Скульптурная композиция опирается на знание закономерностей композиции (ритм, статика и динамика, смысловая и пластическая связь фигур), а также пластической анатомии, которые усваиваются учащимися в процессе практической работы, и углубляются от года к году по мере работы над все более сложными заданиями. Знания и умения, приобретенные на

занятиях, применяются в рисунке и живописи, помогают понять конструкцию предметов, передавать их форму и объем.

Программа и способы ее реализации опираются на знание педагогики, психологии, эстетики, теории и истории изобразительного искусства.

Реализация в программе принципа наглядности подтверждается, во-первых, использованием такой формы работы как лепка с натуры различных предметов и объектов; во-вторых, применением разнообразных наглядных пособий - от работ учащихся до печатных пособий.

Важным принципом является сознательность и активность в обучении прикладному творчеству, позволяющий реализовать не только учебные задачи, но и воспитать творчески-активную личность.

Принцип прочности знаний подразумевает постоянное закрепление приобретенных знаний, умений и навыков. Одни и те же темы, усложняясь и слегка видоизменяясь, проверки прочности знаний (выполнение итоговых работ в конце каждого учебного года, экзаменационной работы, проведение проверочных работ).

Условиями реализации программы являются разнообразные методы и приемы обучения:

Занятия носят в основном практический характер. Как правило, это длительные этюды с неподвижной натуры, а также краткосрочные учебные рисунки с натуры и по памяти.

Длительные беседы проводятся в начале изучения курса, при знакомстве с новой темой, с новой техникой работы. В начале каждого занятия организуются небольшие беседы, цель которых - настроить на работу, напомнить задачу урока.

Теоретическая часть сопровождается показом наглядного материала, демонстрацией хода и приемов работы, используются игровые методы.

В процессе выполнения практического задания рекомендуются индивидуальные методы.

Установление межпредметных связей с живописью, рисунком, историей искусства и композицией.

Список литературы и средств обучения

1. Беда Г.В.. Основы изобразительной грамоты. М. 1989.
2. Блинов Г.М. «Чудо-кони, чудо-птицы». М. 1977.
3. Богатеева З.А. Аппликация по мотивам народного орнамента в детском саду М. 1982.
4. Власов В.Г. Стили в искусстве. СПб. 1996.
5. Жегалова С.К. Русская народная живопись М. 1984.
6. Кузьминский В.И. Фрезе Э.П. Художник и театр. М. 1975.
7. Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство. Книга для учителя. М. 1984.
8. Русская изба. Иллюстрированная энциклопедия Спб. 1999.
9. Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. М. 1973.

Средства обучения

Для проведения занятий необходимо следующее оборудование: натюрмортные столики, софиты, натюрмортный фонд

Учебное оснащение: глина, пластилин, стеки, дощечки для лепки, краски для росписи глиняных игрушек, кисти, шпатель, ткань, природные материалы и др.

В качестве методических пособий используются:

лучшие работы или фотографии работ учащихся из методического фонда, работы преподавателей, пособия и схемы, выполненные педагогом.

книги, альбомы по искусству, журналы, народные глиняные игрушки и посуда.

«Принято»
на заседании
Педагогического совета Школы
29.08.2018 г.

«Утверждено»
Приказ № 33 от 29.08.2018 г.
Директор _____ А. Ч. Гасан-заде

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Сосновская детская школа искусств»

Рабочая программа по учебному предмету
«Рисунок»
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства
«Живопись»

2018 год

Разработчик - преподаватель художественного отделения Носкова
Людмила Ивановна

Рецензент

Рецензент

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Рисунок является не только самостоятельным видом графики, но и основой для живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Велико значение рисунка в художественном образовании, воспитании и развитии детей. Занятия рисунком способствуют расширению круга интересов, воспитанию эстетической потребности, развитию мыслительной и творческой активности детей, а также служат эффективным средством познания действительности, помогают развитию и формированию зрительных восприятий, воображения, пространственных представлений и других психических процессов. Грамотное рисование есть основное условие для плодотворной творческой деятельности.

Учебный рисунок - это дисциплина, которая раскрывает принципы построения реалистического изображения на плоскости. Она учит правильно видеть и передавать средствами графики окружающую нас действительность, помогает понять законы строения формы предметов и использовать эти законы в практике построения изображения.

Знания, умения и навыки, приобретенные на уроках рисунка, находят широкое применение, как в освоении других предметов, так и в дальнейшей трудовой деятельности, так как умение рисовать, зрительно представлять различные объекты необходимо во многих профессиях. Кроме того, они являются первой ступенью на пути к профессии художника, скульптора, живописца, архитектора, дизайнера.

Учебная программа по рисунку направлена на создание условий для реализации этих возможностей. Формирование у ребенка эстетической картины мира, воспитание духовно-нравственной личности, интеграция ее в национальную и мировую культуру, в том числе в искусство; обеспечение профессиональной культуры осознаются приоритетными задачами современного общества.

Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся

Сроки реализации программы - 5 лет. Она предполагает последовательное прохождение курса рисунка с 4-го по 8-ой класс.

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы от 10-ти до 16-ти лет.

Объем учебного времени

Максимальная учебная нагрузка - 957 часов, из них аудиторные занятия - 561 час, самостоятельная работа - 396 часов.

Форма проведения учебных занятий - мелкогрупповые занятия. Состав классов формируется преимущественно из детей одного возраста.

Цели и задачи учебного предмета

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

Содержание учебного предмета

4 класс

Максимальная учебная нагрузка - 165 часов, аудиторные занятия - 99 часов, самостоятельная работа - 66 часов.

Задание 1. Беседа о рисунке как самостоятельной дисциплине в художественной школе.

Роль и значение рисунка в процессе обучения. Задачи курса рисунка. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и правильным использованием. Знакомство с организацией рабочего места учащихся, его подготовкой к работе, правильной посадкой рисующих относительно постановки. Знакомство с приемами работы карандашом.

Задание 2. Упражнения на проведение различных линий (вертикальных, горизонтальных, наклонных, дугообразных) и деление отрезков прямой на равные части.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: знакомство с приемами работы графитным карандашом, постановка глаза и руки учащихся.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, добиться выразительности линий.

Задание 3. Упражнение на проведение прямых линий и деление отрезков на равные части (т. е. шахматная доска в два тона).

На листе изображается квадрат, который делится на равные клетки, имеющие тон, аналогичный шахматной доске.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: закрепление предыдущего материала по проведению прямых линий и делению отрезков на равные части; знакомство с понятием тона и штриха, развитие руки и глаза учащихся.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, точно разделить отрезки на равные части, показать тональную разницу клеток, т. е. шахматной доски.

Задание 4. Рисование простого геометрического орнамента в три тона.

На листе изображается квадрат, в который учащимися вписывается сочиненный ими орнамент, состоящий из прямых линий и дуг. Перед заданием выполняются упражнения на проведение различных геометрических фигур (круга, квадрата, овала и др.) без отрыва карандаша от плоскости листа.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: закрепление материала предыдущих заданий, развитие рук и глаза учащихся.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, показать тональную разницу элементов орнамента.

Задание 5. Тональный рисунок трех плоских прямоугольных фигур с различными соотношениями сторон и различной тональной окрашенностью (светлый, серый и темный).

Фигуры ставятся вертикально на уровне глаз рисующих. Рабочие места учащихся располагаются фронтально к натуре.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: знакомство с понятием пропорций предметов и способом визирования как средством их проверки, закрепление материала предыдущих заданий.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, верно передать пропорции предметов относительно друг друга, с помощью штриха показать их тональную разницу.

Задание 6. Две тональные зарисовки чучела птицы (ворона).

Постановки изображаются без фона, возможно использование тонированной бумаги.

Материал — тушь, кисть, Размер — $\frac{1}{4}$ листа.

Освещение естественное.

Цель: знакомство с работой в новом материале, выработка умения анализировать натуру, развитие руки и глаза учащегося.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, передать основные пропорции птицы.

Задание 7. Тональный рисунок листа тонированной бумаги или картона в вертикальном положении.

Постановка размещается вертикально на светлом фоне так, чтобы линия горизонта рисующих проходила ближе к середине листа.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: знакомство с понятиями линейной и воздушной перспективы линий и пятна, а также трехмерности изображения, закрепление пройденного материала.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, правильно построить лист бумаги (картона) с учетом перспективных сокращений с одной точкой схода и передать его тон при помощи воздушной перспективы.

Задание 8. Линейно-конструктивный рисунок части интерьера (дверь или окно) с введением легкого тона.

Рабочие места учащихся располагаются фронтально к натуре. Одна створка двери или окна приоткрыта.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: закрепление понятий о линии горизонта и о перспективных сокращениях с одной точкой схода, первое знакомство с понятием ритма.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, правильно построить дверь (окно) с учетом линейной и воздушной перспективы, добиться выразительности линий.

Задание 9. Тональный рисунок лежащей на плоскости стола узкой полоски тонированной бумаги или картона.

Размер полоски — 10х30 см или 15х40 см. Постановка располагается на светлом фоне ниже линии горизонта. Край стола — фронтально к рисующим. Полоска бумаги или картона находится под произвольным углом.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: Изучение понятия о перспективных сокращениях с двумя точками схода, знакомство с понятием глубокого пространства, закрепление предыдущего материала.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, верно построить полоску бумаги (картона) с учетом перспективных сокращений, добиться выразительности линий и тона для передачи пространства.

Задание 10. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок лежащей на плоскости стола книги.

Рабочие места учащихся размещаются фронтально к краю стола. Книга располагается под произвольным углом.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа. Освещение естественное.

Цель: закрепление материала предыдущих занятий, знакомство с понятием объема предмета.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, построить рисунок книги с учетом пропорций, линейной и воздушной перспективы, добиться выразительности линий и объема.

Задание 11. Зарисовки фигуры человека.

На одном листе учащимися выполняются две схематичные зарисовки взрослого человека и ребенка в статичном состоянии. На занятии используете таблицы со схемой построения и пропорции человеческой фигуры.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: знакомство с основными пропорциями взрослого человека и ребенка.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, выявить основные пропорции человеческих фигур.

Задание 12. Линейный рисунок квадрата в горизонтальном положении и на плоскости стола.

Постановка располагается горизонтально на светлом фоне ниже линии горизонта.

Рабочие места учащихся размещаются фронтально к плоскости стола. Квадрат расположен под произвольным углом.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: закрепление материала о линии горизонта и перспективных сокращениях с двумя точками схода.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, точно определить углы квадрата с учетом перспективных сокращений при помощи горизонтальной прямой, проведенной через ближний угол квадрата, добиться выразительности линий с учетом пространства.

Задание 13. Линейно-конструктивный рисунок каркаса куба.

Постановка располагается ниже линии горизонта.

Материал — графитовый карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: закрепление знаний о линейной и воздушной перспективе и сквозном построении.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, верно построить каркас куба с учетом пропорций и перспективных сокращений, передать объем за счет линий в пространстве и добиться их выразительности.

Задание 14. Тональный рисунок гипсового куба.

Постановка располагается ниже линии горизонта.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: знакомство с методом передачи объёма куба с помощью светотени, закрепление материала предыдущего задания.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, поставить куб на плоскость стола и построить его с учетом перспективных сокращений, передать объём куба с помощью светотени (света, полутона, тени собственной, рефлекса, падающей тени).

Задание 15. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок деревянного ящика с введением легкого тона.

Постановка ставится на полу в центре класса. Тон вводится только в области собственных и падающих теней. Линии построения сохраняются.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление материала предыдущего задания.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, правильно построить ящик с учетом перспективных сокращений и связать основание ящика с плоскостью пола за счет построения падающей тени.

Задание 16. Линейный рисунок окружности в перспективе.

Квадрат с вписанной в него окружностью размещается на полу в центре класса. Рабочие места учащихся желательно расположить фронтально по отношению к сторонам квадрата.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: знакомство с методом построения окружности с учетом линейной и воздушной перспективы через нахождение основных осевых линий.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, точно построить окружность с учетом перспективного сокращения, добиться выразительности линий в пространстве.

Задание 17. Тональный рисунок гипсового цилиндра в вертикальном положении.

Гипсовый цилиндр ставится на светло-сером нейтральном фоне ниже линии горизонта.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: знакомство с методом передачи объёма цилиндра с помощью светотени и закрепление материала предыдущего задания.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, построить цилиндр с учетом перспективных сокращений и передать его объём за счет светотени.

Задание 18. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок ведра цилиндрической формы в вертикальном положении с введением легкого тона.

Ведро цилиндрической формы ставится ниже линии горизонта. Тон вводится только в собственных и падающих тенях. Линии построения сохраняются.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление материала о построении окружности в перспективе на примере предмета быта.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, построить ведро с учетом перспективных сокращений окружностей в его основаниях, выявив конструкцию ручки и ее крепления к основному объёму, добиться выразительности линий и большой формы.

Задание 19. Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта.

Натюрморт ставится на светлом фоне. Предметы цилиндрической и призматической формы, разные по величине и тону. Постановка размещается ниже линии горизонта на одной плоскости. Линии построения сохраняются.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление предыдущего материала, знакомство с понятием локального тона предмета.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, передать пропорции предметов относительно друг друга, поставить их на плоскость. Построить предметы натюрморта с учетом перспективных сокращений, передать их объем, локальный тон и положение в пространстве.

Задание 20. Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта (контрольный урок).

Натюрморт ставится на светло-сером фоне. Предметы цилиндрической и призматической формы, различные по величине и тону.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: знакомство с понятием локального тона предмета, закрепление всего материала, пройденного в четвертом классе.

Задачи: аналогичные предыдущему заданию.

5 класс

Максимальная учебная нагрузка -165 часов, аудиторные занятия – 99 часов, самостоятельная работа – 66 часов.

Задание 1. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок двух гипсовых геометрических тел с введением легкого тона.

Натюрморт составляется из параллелепипеда и четырехгранной пирамиды без фона на одной плоскости. Тон вводится только в собственных и падающих тенях. Линии построения сохраняются.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление материала, пройденного в четвертом классе, знакомство с методом построения пирамиды.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, поставить предметы на плоскость и построить их с учетом пропорций и перспективных сокращений. Добиться выразительности линий и формы.

Задание 2. Тональный рисунок гипсового конуса.

Постановка без фона. Предмет ставится ниже линии горизонта.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: знакомство с методом передачи объема конуса с помощью светотени, закрепление материала предыдущего задания.

Задачи: грамотно компоновать предмет в листе, построить конус с учетом перспективного сокращения окружности в его основании и передать объем при помощи светотени.

Задание 3. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок сложного предмета быта с введением легкого тона.

Для постановки используется предмет цилиндрической или конусообразной формы с ручкой и носиком (кофейник, лейка и т. д.). Предмет ставится ниже линии горизонта. Тон вводится только в собственных и падающих тенях.

Линии построения сохраняются.

Цель: знакомство с методом построения сложного предмета быта и его деталей, закрепление пройденного материала.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, поставить его на плоскость и построить предмет с учетом линейной и воздушной перспективы, включая его детали. Добиться выразительности линий и формы.

Задание 4. Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта.

Натюрморт ставится на светло-сером нейтральном фоне. Предметы темнее фона. Основной предмет натюрморта конической формы (кофейник и коробка).

Материал - графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление материала предыдущего задания и понятия локального тона предмета.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе, определить пропорции предметов и поставить их на плоскость. Построить предметы с учетом перспективных сокращений относительно линии горизонта, передать большие тональные отношения в натюрморте, выявить объем предметов и их расположение в пространстве.

Задание 5. Линейные зарисовки фигуры человека в двух положениях (стоя, сидя).

На одном листе выполняются две фигуры человека в положении стоя и сидя. Стоящая фигура — с опорой на одну ногу, сидящая — в профиль.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: продолжение знакомства с пропорциями фигуры человека на примере более сложной постановки.

Задачи: компоновать в листе две фигуры человека и верно передать механику движения стоящей и сидящей фигур с учетом направлений осей плечевого пояса и таза (контрапост).

Задание 6. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок цилиндра в горизонтальном положении с введением легкого тона.

Постановка без фона. Тон вводится только в собственных и падающих тенях.

Линии построения сохраняются.

Материал - графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: знакомство с методом построения окружности в перспективе в вертикальной плоскости.

Задачи: грамотно компоновать предмет в листе, построить цилиндр с учетом пропорций, линейной и воздушной перспективы, добиться выразительности линий.

Задание 7. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок предмета быта цилиндрической формы (ведро, сито, кастрюля) в горизонтальном положении с введением легкого тона.

Постановка без фона. Тон вводится только в собственных и падающих тенях.

Линии построения сохраняются.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление материала предыдущего задания на примере предмета быта.

Задачи: грамотно компоновать предмет в листе, построить его с учетом пропорций, линейной и воздушной перспективы, добиться выразительности линий и большой формы.

Задание 8. Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта.

В натюрморте используются предметы быта цилиндрической формы в вертикальном и горизонтальном положении. Предметы быта цилиндрической формы ставятся на нейтрально-сером фоне. Предметы натюрморта контрастны по тону и размеру.

Цель: закрепление материала двух предыдущих заданий.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе, построить предметы с учетом пропорций и перспективных сокращений, выявить большие тональные отношения, передать объёмы предметов и пространство в натюрморте.

Задание 9. Линейно-конструктивный рисунок чучела птицы с введением легкого тона.

Для постановки используется чучело птицы в статичном положении. Тон вводится только собственных и падающих тенях.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление материала предыдущего задания.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе с учетом падающей тени, верно передать характерные особенности птицы и выявить большую форму.

Задание 10. Тональный рисунок натюрморта с чучелом птицы.

Натюрморт ставится на светло-сером нейтральном фоне.

Материал — уголь. Размер — $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление материала предыдущего задания, продолжение знакомства с методом работы над мягким материалом.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе, передать большие тональные отношения, выявить локальный тон, объем и пространство в натюрморте с помощью светотени. Добиться цельности изображения натюрморта.

Задание 11. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок простого симметричного гипсового орнамента невысокого рельефа с введением легкого тона.

Гипсовый орнамент размещается на стене выше линии горизонта. Тон вводится только в собственных и падающих тенях.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: знакомство с методом построения несложного гипсового орнамента, закрепление материала, пройденного в четвертом классе.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, построить орнамент с учетом перспективных сокращений и выявить большую форму.

Задание 12. Тональный рисунок натюрморта из двух-трех предметов быта (контрольный урок).

Натюрморт ставится из предметов цилиндрической и призматической формы, разных по материалу и тону (кофейник, разделочная доска, кружка, коробка).

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление всего материала, пройденного в 4-5 классах.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе, построить предметы с учетом перспективных сокращений, выявить их объем и пространственное расположение за счет светотени. Добиться цельности изображения натюрморта.

6 класс

Максимальная учебная нагрузка – 165 часов, аудиторные занятия – 99 часов, самостоятельная работа – 66 часов.

Задание 1. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок натюрморта из двух предметов быта с введением легкого тона.

Для постановки используются предметы цилиндрической и прямоугольной призматической формы. Тон вводится только в собственных и падающих тенях.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление материала, пройденного в пятом классе.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе, поставить предметы на плоскость, построить их с учетом пропорций и перспективных сокращений, добиться выразительности линий и формы.

Задание 2. Тональный рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических тел.

В постановке используется куб, конус (стоящий на кубе) и цилиндр. Натюрморт ставится на светло-сером нейтральном фоне.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление материала предыдущих заданий.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе, поставить предметы на плоскость, построить их с учетом пропорций и перспективных сокращений, передать большие тональные отношения. Выявить объем предметов и их пространственное расположение. Добиться цельности изображения натюрморта.

Задание 3. Тональный рисунок драпировки в трех плоскостях с простыми складками.

В постановке используется серая драпировка, которая кладется на натюрмортный стол прямоугольной формы. Работа выполняется без фона.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: знакомство с формообразованием складок ткани и методом их изображения.

Задачи: грамотно компоновать постановку в листе, построить плоскости стола в перспективе, построить складки драпировки с учетом пространства, ритма и воздушной перспективы, вылепить их объем при помощи светотени.

Задание 4. Тональный рисунок натюрморта из крупного предмета быта и драпировки со складками.

В данной постановке используется драпировка серого цвета и темный предмет конической или цилиндрической формы.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе, передать конструкцию предмета и ритм складок драпировки, выявить объем предмета и складок с помощью светотени, передать пространство в натюрморте с учетом линейной и воздушной перспективы.

Задание 5. Наброски и зарисовки фигуры человека.

Данное задание аналогично заданию пятого класса с некоторым усложнением задач. Выполняется несколько набросков и зарисовок на отдельных листах.

Материал — тушь, кисть, уголь, соус. Размер — $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ листа.

Цель: продолжение изучения механики движения человека и пропорций человеческой фигуры.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, передать основные пропорции человеческой фигуры с учетом направления основных осей плечевого пояса и таза.

Задание 6. Линейно-конструктивный рисунок - схема шара с введением легкого тона.

На одном листе выполняются два конструктивных рисунка шара при разном направлении источника света. Тон вводится в собственных и падающих тенях.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: знакомство с распределением тональных градаций по форме шара и методом их изображения.

Задачи: грамотно компоновать в листе два изображения шара с учетом собственных и падающих теней, сделать конструктивное построение шара с условной постановкой на плоскость и членением границ света, полутени, собственной тени, рефлекса падающей тени в зависимости от направления источника света. Добиться выразительности линий.

Задание 7. Тональный рисунок гипсового шара (штудия).

Шар ставится на светло-сером нейтральном фоне.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление материала предыдущего задания, выработка умения накладывать штрих по форме.

Задачи: грамотно компоновать шар в листе с условной постановкой на плоскость при помощи падающей тени, сделать конструктивное построение светотеневых градаций шара (от блика до падающей тени), выявить его объем, используя штрих по форме и передать пространство в постановке.

Задание 8. Тональный рисунок натюрморта из крупных предметов быта в интерьере.

Натюрморт ставится в углу класса, один из предметов имеет сферическую форму (ящик, керамический сосуд и драпировка).

Материал — уголь. Размер — $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: знакомство с особенностями передачи глубины пространства в интерьере, закрепление материала предыдущего задания, продолжение знакомства с методом работы мягким материалом.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе, поставить предметы на плоскость, построить их с учетом пропорций и перспективных сокращений, передать большие тональные отношения и пространство в натюрморте.

Задание 9. Зарисовки головы человека.

В качестве наглядных пособий в данном задании используются таблицы со схемой рисования головы человека в разных поворотах: $\frac{3}{4}$, фас, профиль.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ листа.

Цель: знакомство с конструкцией и пропорциями головы человека при различных ее поворотах.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, верно передать основные пропорции и конструкцию головы человека в разных поворотах.

Задание 10. Тональный рисунок натюрморта из двух-трех предметов быта и драпировки.

Предметы для данной постановки подбираются различные по форме, тону и материалу (дерево, металл, ткань).

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление пройденного материала, знакомство со способами передачи материальности предметов.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе, поставить предметы на плоскость, построить их с учетом перспективных сокращений и передать большие тональные отношения в натюрморте, выявить объем и пространство за счет светотени, передать материальность предметов.

Задание 11. Линейно-конструктивная зарисовка угла интерьера (комната, класс, коридор) с введением масштабного предмета (стол, стул и др.).

Тон вводится в собственных и падающих тенях.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{2}$ листа.

Цель: знакомство с понятием масштаба в отношении предмета к интерьеру.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, построить фрагмент интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы, поместить предмет в интерьере с учетом масштабных соотношений.

Задание 12. Тональный рисунок натюрморта из трех предметов быта и драпировки со складками.

В данной постановке используются предметы, разные по тону и форме. На третьем плане ставится предмет прямоугольной формы под небольшим наклоном (разделочная доска, или обратная сторона гипсового орнамента).

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление предыдущего материала на примере более сложного многопланового натюрморта.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе, поставить предметы на плоскость, построить их с учетом пропорций и перспективных сокращений, передать тональные отношения в натюрморте. Выявить объем и пространство с помощью тона и добиться цельности изображения натюрморта.

Задание 13. Тональный рисунок натюрморта из двух-трех предметов быта и драпировки со складками (контрольный урок).

В постановке используются предметы конической, прямоугольной и шарообразной формы. Фон светло-серый, нейтральный.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление материала, пройденного в шестом классе.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе, построить предметы натюрморта с учетом перспективных сокращений, передать тональные отношения в натюрморте, выявить объем и пространство с помощью тона и добиться цельности натюрморта.

7 класс

Максимальная нагрузка – 231 час, аудиторные занятия – 132 часа, самостоятельная работа - 99 часов.

Задание 1. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов.

В натюрморте используются куб, конус (стоящий на кубе) и шестигранная призма в горизонтальном положении. Линии построения сохраняются.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в шестом классе.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе, построить предметы с учетом перспективных сокращений, выявить их объем и пространство в натюрморте. Добиться выразительности линий и формы.

Задание 2. Тональный рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете.

В постановке используется светлая драпировка, которая может быть накинута на какой-либо геометрический предмет (цилиндр, шар). Характер складок в данном случае будет диктоваться особенностями формы предмета.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: более глубокое изучение закономерностей образования складок, закрепление знаний, полученных в шестом классе.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, выявить основные пропорции складок и их конструкцию, передать объем и пространство с помощью светотени.

Задание 3. Тональный рисунок натюрморта из трех предметов быта и драпировки со складками.

В постановке используются предметы, различные по форме, тону и материалу.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление материала предыдущего задания.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе, построить предметы с учетом линейной и воздушной перспективы, верно передать тональные отношения в натюрморте. Выявить объем и пространство с помощью тона и передать материальность предметов.

Задание 4. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок постановки в интерьере с введением легкого тона.

В углу класса или просто у стены ставятся стол, стул и небольшой предмет на столе (ваза, книга и др.). Тон вводится только в собственных тенях. Линии построения сохраняются.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: углубленное изучение линейной и воздушной перспективы.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, построить предметы и часть интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы и показать пространство с помощью линий разной тональности.

Задание 5. Тональный рисунок шара (штудия).

Для масштаба и в качестве камертона рядом с шаром ставится небольшой темный предмет (коробка из-под кнопок, скрепок и т. д.).

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление и совершенствование навыков изображения шара.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, передать объем шара с помощью светотеневых градаций и использования метода наложения штриха по форме, выявить пространство в постановке и добиться максимальной законченности в работе.

Задание 6. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок асимметричного гипсового орнамента высокого рельефа с введением легкого тона.

Для постановки используется гипсовый растительный орнамент с яблоком. Возможно использование других, более простых гипсовых орнаментов. Тон вводится в собственных и падающих тенях.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: продолжение изучения методов построения гипсового рельефа на примере более сложной выпуклой формы, знакомство с понятием пластики в рисунке, совершенствование техники штриха.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, построить форму рельефа с учетом линейной и воздушной перспективы, выявить пространство с помощью линий разного тона и контраста.

Задание 7. Тональный рисунок натюрморта из двух-трех предметов быта с введением простого гипсового орнамента и драпировки со складками.

В постановке используются предметы четкие по тону и форме, гипсовый симметричный орнамент невысокого рельефа. Фон серый, нейтральный.

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление материала предыдущих заданий.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе, построить предметы с учетом перспективных сокращений, передать большие тональные отношения в натюрморте, вылепить объем предметов, выявить пространство с помощью тона, добиться материальности предметов и цельности изображения натюрморта.

Задание 8. Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта и драпировки со складками.

В постановке используются предметы и драпировки темные по тону, различные по материалу и форме.

Материал — уголь. Размер — $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: совершенствование навыков в работе с мягкими материалами, закрепление предыдущего материала.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе, построить предметы с учетом перспективных сокращений, передать большие тональные отношения, вылепить объем предметов, выявить пространство в натюрморте, показать материальность предметов. Добиться цельности восприятия натюрморта.

Задание 9. Зарисовки фигуры человека в среде (с передачей его рода деятельности через атрибутику).

В данном задании возможна несложная тематическая постановка.

Материал — тушь, кисть, уголь, соус. Размер — $\frac{1}{2}$ листа.

Цель: знакомство с понятием образа через тематическую постановку, продолжение изучения пропорций человеческой фигуры в различных положениях, совершенствование навыков в работе с мягкими материалами.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, передать взаимосвязь фигуры с интерьером.

Задание 10. Тональный рисунок натюрморта повышенной сложности из трех предметов быта и драпировки со складками.

Для постановки используются предметы различные по материалу, тону и форме (плетеная корзина, стекло, металл, керамика, дерево и т. д.).

Материал — графитный карандаш. Размер — $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление знаний, умений и навыков.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе, построить предметы с учетом перспективных сокращений, передать большие тональные отношения в натюрморте, выявить объем предметов и пространство с помощью тона, передать материальность предметов и добиться цельности изображения натюрморта с внимательной проработкой деталей.

Задание 11. – ЭКЗАМЕН.

8 класс

Максимальная нагрузка – 231 час, аудиторные занятия – 132 часа, самостоятельная работа – 99 часов.

Задание 1. Наброски фигуры человека с использованием мягких материалов. Материал - уголь, соус, сангина, пастель. Размер – $\frac{1}{2}$ листа.

Цель: Продолжение изучения механики движения человека и пропорций человеческой фигуры.

Задачи: Грамотно компоновать изображение в листе, передать основные пропорции человеческой фигуры с учетом направления основных осей плечевого пояса и таза.

Задание 2. Изучение строения черепа человека с последующими зарисовками.

В качестве наглядных пособий в данном задании используются таблицы со схемой рисования головы человека в разных поворотах. Материал - графитный карандаш. Размер – $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: Продолжение знакомства с конструкцией и пропорциями головы человека при различных ее поворотах.

Задачи: Грамотно компоновать изображение в листе, верно передать основные пропорции и конструкцию головы человека в разных поворотах.

Задание 3. Зарисовка головы человека (живая натура).

В данной работе предъявляется повышенная требовательность к компоновке, пропорциям, конструкции головы, светотеневой моделировке.

Материал - графитный карандаш. Размер - $\frac{1}{2}$ листа.

Цель: Углубленное знакомство с конструкцией и пропорциями головы человека

Задачи: Грамотно компоновать изображение в листе, верно передать основные пропорции и индивидуальные особенности конструкции головы человека.

Задание 4. Рисунок черепа в двух поворотах.

В постановке используется гипсовый череп. Материал – графитный карандаш, размер – $\frac{1}{2}$ листа.

Цель: Обобщение темы «Череп человека», более детальное изучение анатомии черепа и его основных узлов.

Задачи: Выполнение рисунка черепа в двух поворотах и длительная разработка лицевой части черепа при работе над пространственным положением.

Задание 5. Зарисовка частей лица гипсовой головы Давида.

Наличие гипсовых слепков частей лица Давида: нос, губы, глаза, ухо. Таблицы с этапами построения рисунка гипсовых частей лица. Материалы - графитный карандаш, размер - $\frac{1}{2}$ листа.

Цель: Развитие и углубление умения пространственно-конструктивного построения формы частей лица человека.

Задача: Построить рисунок в перспективе, подробно проработать передний план.

Задание 6. Рисунок обрубленной головы Аполлона.

Наличие гипсовой головы Аполлона. Таблицы с этапами построения. Материалы - графитный карандаш, размер – $\frac{1}{2}$ листа.

Цель: Постановка головы в пространстве относительно горизонта и связь отдельных частей лица в единое целое.

Задача: Выполнить конструктивное построение рисунка с тональной передачей объема.

Задание 7. Рисунок гипсовой головы Геракла.

Наличие гипсовой головы, Таблицы с этапами построения. Материалы - графитный карандаш, $\frac{1}{2}$ листа.

Цель: Показать умение и навыки, приобретенные за год.

Задача: Передать трехмерное объемное изображение гипсовой головы в пространстве, подчеркнуть характеристики головы, правильно обобщить и завершить тональный рисунок.

Задание 8. Контрольный урок. Выполнение рисунка гипсовой маски головы Аполлона, Афродиты или Давида. Наличие гипсовых масок. Материал - графитный карандаш, $\frac{1}{2}$ листа.

Требования к уровню подготовки обучающихся

- 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;

Приобрести:

- 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.

Формы и методы контроля, система оценок

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются:

- контрольные работы
- устные опросы
- письменные работы
- просмотры учебно-творческих работ

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме:

- контрольных уроков
- зачетов

Контрольные уроки и зачеты проходят в виде графических работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Промежуточная аттестация проводится в 8...-12,16 полугодиях

Итоговая аттестация проводится в 14-ом полугодии.

Система оценок

5 (отлично) ставится ученику,

- владеющему приемом построения композиционно предметов на листе,
- способному передать тональное решение, объем
- способному нарисовать с натуры и по памяти фигуру человека и животных
- и правильно передать их пропорции

4 (хорошо) ставится ученику:

- достаточно хорошо владеющему знанием основных видов и жанров изобразительного искусства
- способному нарисовать только с натуры, но не по памяти фигуры человека и животных

3 (удовлетворительно) ставится ученику:

- знающему все средства художественной выразительности, но не умеющему их полностью использовать

2 (неудовлетворительно) получает ученик:

- который не знает основные выразительные средства рисунка и не умеет пользоваться ими для выполнения задания.

Методическое обеспечение учебного процесса

В четвертом классе даются начальные понятия о рисунке. На заданиях «плоскостного» характера учащиеся получают основные навыки рисунка, учатся работать по принципу «от общего к частному» и «от частного к общему» с последующим обобщением. Переход от «плоскостного» рисования к изображению объемов осуществляется постепенно. В первом полугодии больше внимания уделяется конструктивно-пространственным рисункам, подчеркивается значение линии как средства передачи определенной глубины пространства. Учащиеся знакомятся с понятием линейной перспективы (постановка предметов на плоскости, учет уровня зрения и т.д.). Во втором полугодии больше заданий связано с передачей объема с помощью светотеневых отношений.

С самого начала занятий ученики знакомятся с необходимыми требованиями при работе над рисунком: выбор места относительно натуры, правильная постановка мольберта, положение листа бумаги по отношению к глазу рисующего, умение затачивать карандаши, осанка при работе, правильное использование графических материалов и т.д.

Все учебные занятия связаны с глубоким усвоением понятия тона в рисунке. Для этого используются игровые моменты, ассоциативное восприятие натуры (на этапах компоновки листа), а также специальные задания на развитие зрительной памяти. Учащимся предлагается также и самостоятельная работа в домашних условиях над набросками и зарисовками. В течение учебного года происходит постоянное повышение требований к выполнению заданий параллельно с усложнением учебных задач. Характер учебных постановок также усложняется (увеличивается количество предметов). Учащиеся постоянно знакомятся с различными графическими материалами и активно используют их в своих работах (мел на бумаге, цветные карандаши и т.д.).

В пятом классе учащиеся более углубленно продолжают изучать пространственные формы на неподвижной натуре.

Восприятие формы происходит за счет познания конструктивной основы при рисовании геометрических тел и бытовых предметов. Совершенствуются умения и навыки, приобретенные учащимися в 4-м классе:

- способность к анализу формы предметов и большей самостоятельности в рисунке;
- навыки перспективного построения;
- навыки работы светотеневыми отношениями (тоном) как средством передачи объема и тональной характеристики постановки.

В повседневную практику учебных занятий должен быть введен самоанализ и анализ учебных работ, выполненных в классе, как естественная и органичная часть учебного процесса. При этом дети учатся не только «разбирать» свою и чужую работы, но и словесно выражать свои мысли, развивать свою логику, применять специальные термины и понятия.

Программа предусматривает рисунки натюрмортов, составленных из предметов быта, гипсовых розеток, постановки с включением чучела птиц или животного, а

также многочисленные наброски и зарисовки предметов окружающего мира. Характер учебных постановок постепенно усложняется. Предметы, составляющие натюрморты, подбираются более сложной формы, увеличивается их количество (до 3-4 предметов). В постановке используются разноокрашенные драпировки. Учитывая частое обращение в учебных заданиях к тональным рисункам, рекомендуется повторить серию упражнений по отработке техники штриха (из курса 4-го класса), но на более высоком техническом уровне. Это поможет учащимся легче овладеть приемами тональной работы «по форме» предмета, а также научиться передавать фактуры гипса, ткани, керамики, дерева и т.д.

Все рисунки по курсу 5-го класса выполняются на 1/4 листа (но в некоторых специальных заданиях полезно изменение формата). Наброски и зарисовки делаются в специальных блокнотах и альбомах разного формата и цвета. В некоторых случаях практикуется выделение нескольких минут в середине и конце учебного занятия специально для выполнения быстрых набросков для «освежения» глаза рисующего.

В шестом классе продолжается изучение неподвижной природы в работе над более сложными натюрмортами, рисование гипсовых слепков орнаментов, различных по глубине рельефа, архитектурных деталей, драпировок, интерьеров и т.д. Повышенное внимание уделяется разработке пространственности рисунков, взаимодействию предметов натюрморта и окружающей среды, передаче фактуры и материальности предметов, их различиям и схожим чертам, дальнейшее углубленное изучение графических техник и их выразительных возможностей.

Необходимо предлагать учащимся короткие (получасовые) зарисовки бытовых предметов, объединенных или не объединенных в натюрморты, в которых ставится ограниченное количество учебных задач.

Как в «больших», так и в «малых» темах учащиеся должны показать умение самостоятельно анализировать конструктивно-пространственные, объемно-пластические свойства изображаемого, свободно владеть основными правилами перспективы, вести рисунок последовательно от общего к частному, уметь доводить рисунок до завершения, обобщать, профессионально пользоваться графическими средствами, владеть приемами рисунка.

В седьмом классе программа предусматривает первоначальное знакомство с черепом человека как основы пластической формы головы. Даются основные сведения по пластической анатомии, о лицевом угле черепа, об основных составляющих узлах, названиях костей и т.д.

Параллельно с началом изучения черепа должна идти работа над составлением анатомического атласа по костям и мышцам человека, которая продолжается в 8-м классе.

В течение всего учебного года продолжается классная и домашняя работа над набросками фигуры человека, животных, бытовых предметов, пейзажей, различных машин, узлов, механизмов.

Основной формат бумаги для длительных заданий - 1/2 листа. Количество времени на основные задания - от 16 до 24 часов; на зарисовки и короткие задания - до 3 часов. Графические материалы - графитный карандаш, уголь, серый соус, сангина, мел.

Восьмой класс - завершающая стадия обучения.

К этому моменту ученик уже приобрел определенные умения и навыки в овладении рисунком, но, с другой стороны, его неуверенность и сомнения в собственных силах и возможностях достигают апогея. В связи с этим, одной из главных задач педагога на последнем году обучения является всесторонняя поддержка ученика в психологическом плане. Большую помощь оказывают в этом постоянные беседы учителя и ученика во время занятий. Любой сложный учебный материал необходимо преподнести с повышенной эмоциональной окраской, с приведением многочисленных примеров из истории искусств, из жизни отдельных выдающихся художников. При этом огромную роль играет личность самого учителя - интеллектуала, человека, способного передать не только свои знания ученикам, но и ответить на многие вопросы в сопряженных с искусством областях. Программа предусматривает изучение головы человека на гипсовых слепках и живой модели. Выполняются многочисленные каркасные (проволочные) рисунки, где подчеркивается работа над конструктивным построением и перспективными построениями формы. Ведется изучение обрубков формы, в том числе по системе парных точек, линий, плоскостей и их изменений в зависимости от пространственных положений гипсовой или живой головы.

В тональном рисунке особое внимание уделяется технической грамотности выполнения, способности моделировать форму сложных предметов тоном, передаче пространства средствами светотени, фактуре и материальности предметов. В набросках и зарисовках, которые обязательно включаются в программу в классных и домашних заданиях, помогающих выработке умения сразу «брать» характер формы, большой акцент делается на соблюдение пропорций, выявление самого характерного, специфической пластики линии, пятна, жеста и т.д., то есть выражение эмоционального состояния.

Длительность постановок колеблется от 9 до 24 часов. Особое значение приобретает индивидуальная работа с учениками. Размер бумаги для рисунков головы 1/2 листа, для набросков и зарисовок - 1/4 листа. Неравномерное усвоение отдельных тем учебного материала предполагает также возможность постановки в классе 2-х - 3-х гипсовых голов одновременно разной степени сложности в зависимости от подготовленности разных групп учеников. В некоторых случаях возможно ограничение задач для неуспевающих учеников при условии выполнения основной задачи.

Требования к условиям реализации программы

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета (класс для мелкогрупповых занятий).

Оборудование учебного кабинета - мольберты, планшеты, стулья, софиты, доска, мел, указка, тряпка.

Натюрмортный фонд, содержащий предметы, необходимые в постановках.

Таблица со схемой пропорций человеческой фигуры (Г. Баммес), таблица со схемой стоящей фигуры с опорой на одну ногу и стоящей фигуры вид сбоку (Г. Баммес), таблица со схемой пропорций взрослого человека и ребенка (Г. Баммес), таблица из пособия А. Дюрера по рисованию фигуры человека, таблица из пособия А. П. Лосенко по рисованию головы человека, таблица со схемой пропорций головы человека (Г. Баммес).

Бумага (ватман, картон)

Графические материалы - карандаши графитные и цветные, пастель, сангина, соус, уголь, тушь.

Технические средства: DVD, компьютер, телевизор, видеозаписи.

Список литературы и средств обучения

1. Авсеян О. Натура. Рисование по представлению М., 1985
2. Барщ А. Наброски и зарисовки. М., 1970
3. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М., 1963
4. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М., 1981
5. Беляев Т. Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся. М., 1983
6. Богачкина Л., Богачкин Б. Линогравюра в школе. М., 1983
7. Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961
8. Ивашина Г. Перспектива интерьера. СПб., 2001
9. Кузин В. Наброски и зарисовки. М., 1981
10. Кузин В. Методика преподавания изобразительного искусства. М., 1979
11. Кулебакин Г. И. Рисунок и основы композиции. М., 1983
12. Материалы и техники рисунка под ред. В. Королева. М., 1984
13. Одноралов Н. Материалы в изобразительном искусстве. М., 1983
14. Пучков А., Триселев А. Методика работы над натюрмортом. М., 1982
15. Рисунок и живопись. В 2-х тт. М., 1963
16. Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия. Сост. Ростовцев Н.Н., Игнатьев С.Е., Шорохов Е.В.М., 1989
17. Рабинович М. Пластическая анатомия и изображение человека на ее основах. М., 1985
18. Ростовцев Н., Терентьев А. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием. М., 1987
19. Ростовцев Н. История методов обучения рисованию. М., 1982
20. Ростовцев Н. Очерки истории методов преподавания рисунка. М., 1984
21. Ростовцев Н. Учебный рисунок. М., 1985
22. Ростовцев Н. Академический рисунок. М., 1984
23. Радлов Н. Рисование с натуры. Л., 1978
24. Рисунок. Учебное пособие для студентов ХГФ пед. Институтов/ под ред. А.М. Серова. М., 1975
25. Смирнов Г. Рисование с натуры. М., 1960
26. Советы мастеров. М., 1973
27. Школа изобразительного искусства. В 10 вып. М., 1989

«Принято»
на заседании
Педагогического совета Школы
29.08.2018 г.

«Утверждено»
Приказ № 33 от 29.08.2018 г.
Директор _____ А. Ч. Гасан-заде

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Сосновская детская школа искусств»

Рабочая программа по учебному предмету
«Живопись»
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства
«Живопись»

2018 год

Разработчик - преподаватель художественного отделения Жагина
Елена Борисовна

Рецензент

Рецензент

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета и его роль в образовательном процессе:

Искусство, в частности изобразительное искусство, отражая мир в художественных образах, существует неотделимо от жизни. Чтобы понимать искусство и наслаждаться им, надо его изучать.

Развивая свою личность путем постижения искусства, человек начинает лучше понижать жизнь. Это социальный аспект изучения искусства. В психологическом плане, изучающий искусство обогащает свою духовность, получая эстетическое наслаждение от произведений искусства. Есть еще и творческий аспект, особенно важный для тех, кто сам занимается творческой деятельностью. «Художник, - как писал Дж. Рейнолдс, - нуждается в больших знаниях, чем те, что можно почерпнуть на его палитре или приобрести, смотря на свою модель... Невежда не может стать великим художником». Знания об искусстве и понимание его художник использует в своем творчестве.

Изучать искусство - значит, прежде всего, развивать восприятие, а на его основе формировать эстетическое чувство и, шире, - эстетическое сознание.

Произведение искусства многопланово и требует постижения его языка, усвоения определенных понятий и закономерностей, в том числе законов развития общества и искусства. На основе этих знаний и многократного обращения к произведениям искусства осознается целостный образ, замысел художника, идея произведения, а также место в ряду других произведений и роль искусства в жизни общества и человека, его специфические особенности применительно к конкретной стране, эпохе, художнику, законы его развития. Изучение изобразительного искусства, его теории и истории играет большую роль в воспитании, образовании и развитии детей. Знакомство с произведениями искусства, логикой процесса развития искусства расширяют знания, представления детей об окружающем мире, способствуют их обогащению, систематизации, раскрывают важную роль искусства в жизни людей.

Знания закономерностей изобразительного искусства входят составной частью в систему научных знаний, убеждают ребенка в материальности мира и возможности его познания, а также являются необходимым условием его творческой деятельности. Эмоционально-эстетическое восприятие произведений искусства, восприятие их в целом как художественные ценности, воплотившие в себе чувства и мысли человека, дух своего времени и народа, создавшего художника, эпохи, которую он представляет, развивает эстетические чувства, формирует систему нравственно-эстетических взглядов ребенка.

Таким образом, обучение и воспитание средствами изобразительного искусства основаны на познании и усвоении эстетической сущности искусства, направлены на сближение художественной творческой деятельности ребенка с изобразительным искусством, с жизнью.

Сроки реализации учебного предмета и возраст обучающихся:

Сроки реализации программы - 5 лет. Она предполагает последовательное прохождение курса живописи с 4 по 8 класс включительно.

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 10-16 лет, количественный состав классов: 4 класс - 10-12 человек, 5-6 класс - 8-12 человек, 7-8 класс - 5-10 человек.

Состав классов формируется преимущественно из детей одного возраста.

Объем учебного времени

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет общий объем аудиторной нагрузки – 495 часов, 396 часов самостоятельной работы и 891 часть максимальная учебная нагрузка.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Основной формой проведения учебных занятий являются групповые аудиторные занятия, которые носят в основном практический характер. Как правило это длительные этюды с неподвижной натурой, а также краткосрочные учебные рисунки с натуры и по памяти (зарисовки и наброски; упражнения). Занятия носят групповой характер. Продолжительность занятия 90 минут (2 урока по 45 минут с перерывом между ними).

Цели и задачи учебного предмета:

Цели:

1. Художественно-эстетическое воспитание детей средствами изобразительного искусства
2. Развитие творческих способностей детей
3. Освоение учащимися основ изобразительной грамоты, т.е. научить их видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости во всем богатстве цветотональных отношений
4. Формирование навыков работы с художественными материалами и последующего их применения
5. Развитие наблюдательности, зрительной памяти, цельности видения
6. Подготовка к поступлению в художественные учебные заведения

Задачи:

1. Освоение принципов живописи (нераздельность процесса работы над цветом и формой: решение колористических задач не может проходить в отрыве от изучения формы)
2. Овладение теоретическими знаниями (основы цветоведения: цветовой круг; группы цветов: холодные и теплые, дополнительные, хроматические и ахроматические; контрастные и сближенные; свойства цвета - цветовой тон, светлота, насыщенность; цветовые рефлексы, взаимодействие цветов), их использование в практике
3. Обучение навыкам последовательной работы над этюдом
4. Знакомство с живописными материалами
5. Приобретение навыков работы в различных живописных материалах и техниках
6. Развитие умений видеть и передавать цветовые отношения
7. Развитие цветового зрения, чувства цветовой гармонии, наблюдательности, зрительной памяти
8. Создание условий для развития творческих способностей детей.

Содержание учебного предмета

Задачи обучения в 4 классе

1. Закрепление и дальнейшее развитие у учащихся способности видеть и изображать форму во всем многообразии ее цветовых отношений.
2. Усвоение принципа нераздельности процесса работы над тоном; цветом, формой (решение колористических задач не может происходить в отрыве от изучения формы).
3. Закрепление технических навыков в работе живописными материалами, освоение новых материалов.
4. Обобщение понятий цветоведения: взаимодействие цветов, рефлекс, цветовые группы.
5. Развитие умений видеть и передавать цветовые отношения в сложных формах в условиях пространственно-воздушной среды.

Прогнозируемые результаты

Знания	Умения
Основы цветоведения, воздушной перспективы и их использование при работе над постановкой.	Сознательное и самостоятельное применение знаний в работе над живописной постановкой. Использование выразительных средств живописи для создания художественного образа.
Масляная живопись, техника и приемы работы маслом.	Умение выполнять этюды в технике масляной живописи, использование различных приемов работы.

Введение. Живопись, живописные материалы. Изобразительные и выразительные средства живописи.

Задачи:

Дать понятие живописи как вида изобразительного искусства и учебного предмета; изобразительных и выразительных средств живописи (цвет, колорит).

Правила подготовки рабочего места, посадки, работы.

Познакомить с живописными материалами (акварель, гуашь, масло, темпера). Занятие проводится в форме беседы и сопровождается показом репродукций живописных произведений, работ учащихся и преподавателей, выполненных в разных материалах. В беседе обращается внимание на особенности работы каждым материалом, настроение, выразительность и цветовую гамму картин и этюдов, разнообразие техник, демонстрируются бумага, краски, кисти, палитры. Сообщаются правила работы. Дети готовят рабочее место.

Техника работы акварелью.

Задачи:

Правила и приемы работы акварелью.

Определение в работе с натуры локального цвета предмета и его частей и передача его в этюде.

Развитие наблюдательности, чувства цвета.

Выполнение упражнений (заливка, вливание одного цвета в другой, «по-сырому» (1/8 листа бумаги, акварель)).

Выполнение следующих работ - этюд осенних листьев (1/8 листа бумаги, акварель) этюд букета (1/8 листа бумаги, акварель «по-сырому»)

этюд керамического петушка (1/8 листа бумаги, акварель)

Правила и приемы работы акварелью осваиваются в процессе показа и выполнения упражнений. Очень важно, чтобы дети испытали удовольствие от работы, восхитились красотой получающихся оттенков, цветовых отношений. При выполнении этюдов необходимо обращать внимание на акварельные эффекты и поощрять эксперименты такого рода. Не обязательно требовать полного соответствия цветовых отношений натуре, допускается плоскостное решение при условии передачи оттенков цвета (не допускать раскраски). Пользование палитрой по желанию.

Техника работы гуашью. Основы цветоведения.

Задачи:

Правила и приемы работы гуашью. Палитра, правила пользования палитрой.

Выполнение упражнений «Лоскутное одеяло» («Витраж») (1/4 листа бумаги, гуашь)

Основы цветоведения. Цветовой круг, порядок цветов в спектре. Основные и составные цвета

Выполнение упражнений по смешиванию красок (1/8 листа бумаги, гуашь)

Выполнение этюда осенних листьев (1/8 листа бумаги, гуашь)

На основе имеющихся знаний об акварели и приемах работы ею, в сравнении дается понятие об особенностях гуашевой живописи. Упражнение «Лоскутное одеяло» желательно выполнять без палитры, добиваться получения как можно большего количества оттенков цвета путем смешивания красок. Поощрять гармоничное цветовое решение, решение в определенной цветовой гамме, тщательно следить за соблюдением правил работы гуашью (плотное, непрозрачное письмо). В беседе по цветоведению объясняется необходимость знания его закономерностей, демонстрируется цветовой круг, расположение в нем основных и составных цветов. Объяснение может включать в себя игровые моменты, просмотр мультфильма «Петух и краски». В упражнениях путем смешивания красной, синей и желтой красок получают оранжевый, фиолетовый, зеленый, коричневый цвета и их оттенки. Сообщается о роли белил в гуаши. При выполнении этюда листьев используют три краски (красная, синяя, желтая) и белила. Это дает возможность передавать в работе цветовые отношения, а не копировать цвет предмета или его части.

Основы цветоведения. Локальный цвет предмета.

Задачи:

Понятие локального цвета.

Определение локального цвета предмета и передача его в этюде.

Развитие умений работы гуашью.

Выполнение этюда постановки из двух разноокрашенных предметов на нейтральном фоне (1/8 листа бумаги, гуашь).

Передача разницы локального цвета между предметами, а также между освещенной и теневой частями предмета.

Понятие локального цвета дается на примере демонстрации, наблюдения и сравнения разноокрашенных предметов. Этюд постановки можно выполнять на тонированной бумаге серого цвета. Обязательно пользоваться палитрой, грамотно применять известные приемы работы гуашью.

Основы цветоведения. Холодные и теплые цвета, светлота цвета.

Задачи:

Понятие холодных и теплых цветов, их расположение в цветовом круге

Светлота как одно из свойств цвета

Выполнение этюдов драпировок одного цвета, различающихся по светлоте и теплохолодности (1/4 листа бумаги, гуашь, две работы)

Совершенствование умений работать гуашью, пользоваться палитрой, смешивать краски для получения нужного цвета

Развитие наблюдательности, цветоощущения

Понятие о холодных и теплых цветах может быть дано в игровой форме (дом для Солнышка, дом для Снежной Королевы), развито и закреплено на уроках композиции. Для этюда выбирается 8-10 однотонных драпировок одного цвета (красные, синие, зеленые). Перед практической работой необходимо организовать наблюдение натуры, сравнить драпировки между собой (самая темная и самая светлая, самая теплая и самая холодная). При выполнении задания контролировать технику работы гуашью. **Т**
Основы цветоведения. Свойства цвета (насыщенность). Хроматические и ахроматические цвета.

Задачи:

Дать понятие хроматических и ахроматических цветов, насыщенности цвета

Закрепить понятия холодных и теплых цветов, светлоты цвета

Развивать зрительное восприятие, чувство цвета

Выполнить постановку в единой цветовой гамме (красной, синей, зеленой), (1/8 листа бумаги, гуашь, 1-2 работы), состоящую из 1-2 предметов и 2-3 драпировок

Эта тема непосредственно связана с предыдущей и вытекает из нее. Сложность ее состоит в том, что теперь изображаются объемные предметы. Возможно плоскостное решение объема, или передача локального цвета предмета на свету и в тени. Полезно выполнение упражнений по получению насыщенных и ненасыщенных оттенков одного цвета, оттенков ахроматических цветов (игровые моменты: кто больше?).

Основы цветоведения (дополнительные цвета)

Задачи:

Понятие дополнительных цветов, их положение в цветовом круге, взаимовлияние

Обобщение знаний по основам цветоведения

Выполнение работы «Цветовой круг» (1/8 листа бумаги, гуашь)

При знакомстве с дополнительными цветами демонстрируются цветные листы бумаги, предметы, которые помещаются на серый фон. После того, как их убирают, остается такое же по форме, но другое по цвету изображение. Это и есть дополнительный цвет.

Этюд постановки с двумя близкими по цвету предметами или драпировками

Задачи:

Закрепление знаний по основам цветоведения

Совершенствование приемов работы акварелью и гуашью

Передача локального цвета

Передача разницы в цвете между близкими по цвету предметами или драпировками

Выполнение 2-х этюдов постановки с двумя близкими по цвету предметами или драпировками (1/8 листа бумаги, гуашь, акварель)

В беседе, сопровождающейся показом цветового круга, работ учащихся, проверяются и закрепляются знания о свойствах цвета и группах цветов. Напоминаются правила работы акварелью и гуашью. Перед практической работой подробно анализируется постановка, на палитре дети подбирают локальный цвет для каждого предмета или драпировки.

Цветовые рефлексy.

Задачи:

Повторение понятий «светотень», «градации светотени»

Понятие цветовых рефлексов, изменение локального цвета в зависимости от влияния окружающей среды

Выполнение постановок с белым (черным) предметом на цветном фоне (1/8 листа бумаги, гуашь, акварель, 2 работы)

Понятия «светотень», «градации светотени» даются в тесной связи с рисунком, с цветовыми рефлексами учащиеся знакомятся в процессе демонстрации белых и черных предметов, которые поочередно помещаются на цветной фон. В собственной тени

предмета появляются цветные отражения - рефлексy. В подготовительном рисунке показываються границы будущих рефлексов, а также границы всех градаций светотени (тональная раскладка).

Сближенные и контрастные цвета.

Задачи:

Повторение понятий «насыщенность цвета», «хроматические и ахроматические цвета».

Овладение понятиями «сближенные и контрастные цвета».

Выразительность цветового решения в постановке.

Выполнение 2-х этюдов в сдержанной и яркой, контрастной цветовой гамме (1/8 листа бумаги, гуашь, акварель).

При знакомстве со сближенными и контрастными цветами обращается внимание на выразительные свойства цвета, демонстрируются репродукции картин в различной цветовой гамме, определяется настроение, состояние созданного образа. В практической работе также, прежде всего, необходимо стремиться к передаче выразительного образа натюрморта.

Цветовые рефлексy в изображении цветных предметов.

Задачи:

Повторение и закрепление понятий цветовых рефлексов, градаций светотени.

Определение и передача в этюде цветовых рефлексов. Изменение локального цвета предметов под влиянием цветовых рефлексов.

Выполнение этюда-постановки в контрастной цветовой гамме с керамическим глазурованным предметом (1/4 листа бумаги, акварель).

Развитие умений в работе акварелью.

При подготовке к выполнению этюда анализируется расположение, цвет и тон цветовых рефлексов. Так как это первая относительно долгая работа (6 часов), то при работе акварелью используется прием лессировки, обращается внимание на лепку объема, передачу тональных отношений.

Этюд постановки из белых предметов на светлом фоне.

Задачи:

Определение и передача в этюде общей тональности натюрморта, разницы в цвете и тоне между близкими по цвету предметами и драпировками

Развитие наблюдательности, цветоощущений

Закрепление умений в работе лессировками

Выполнение этюда постановки из 2-х белых предметов на фоне светлых драпировок (1/4 листа бумаги, акварель).

При подборе предметов для постановки обращается внимание на их разницу в тоне и по теплохолодности. В ходе урока демонстрируются работы учащихся.

Теплая и холодная гамма.

Задачи:

Первоначальное понятие колорита, его выразительные качества

Закрепление понятий «теплые и холодные цвета»

Выполнение 2-х этюдов постановок (в теплой и холодной гамме) (1/8 листа бумаги, гуашь, акварель).

При постановке натюрмортов следует обратить внимание на то, что в «холодном» натюрморте могут быть и желтые, и красные предметы определенного цветового тона, а в «теплой» - синие, фиолетовые.

Декоративный натюрморт.

Задачи:

Понятие декоративности в живописи, отличие декоративного натюрморта от живописного.

Объяснение и соблюдение в работе последовательности выполнения декоративного натюрморта (тональная раскладка).

Грамотное использование приемов работы гуашью.

Выполнение работы «Декоративный натюрморт» (из 2-3 предметов на фоне гладкоокрашенных драпировок) (1/4 листа бумаги, гуашь).

Объяснение темы сопровождается показом работ учащихся. Последовательность работы демонстрируется с помощью педагогического рисунка. Тональная раскладка делается в соответствии с грациями светотени, по форме предмета.

Обращается внимание на то, что каждое цветовое пятно решается своим цветом, без оттенков и переходов цвета («мозаика»).

Этюды чучел птиц.

Задачи:

Развитие наблюдательности и приемов работы акварелью (заливка, мазок).

Передача сложного цвета, фактуры оперения.

Выполнение 1-2 этюдов чучел птиц (1/4 листа бумаги, акварель).

Это задание выполняется параллельно с аналогичным заданием по рисунку, что позволит учащимся быстрее и качественнее выполнить подготовительный рисунок и больше времени уделить цветовому решению этюда, обогатит их представления о богатстве и разнообразии природных форм.

Этюды постановок при естественном и искусственном освещении.

Задачи:

Наблюдение и отражение в работах разницы цветового решения при естественном и искусственном освещении.

Выполнение этюда одной и той же постановки с разным освещением (1/4 листа бумаги, гуашь, 2 работы).

При выполнении заданий обращается внимание на разницу в общей тональности натюрморта, его контрастности, теплохолодности.

Этюд постановки в единой цветовой гамме.

Задачи:

Закрепление понятия «колорит»

Определение и передача в этюде разницы в тоне и цвете между предметами.

Цельность цветового решения, подчинение деталей общей цветовой гамме.

Выразительность цветового решения.

Выполнение упражнений по определению цвета каждого предмета и драпировки (на свету и в тени).

Выполнение этюда постановки в единой (красной, зеленой, оранжевой, коринневой) цветовой гамме (1/4 листа бумаги, гуашь).

При анализе постановки обращается внимание не только на цветовую характеристику натюрморта, но и на его настроение. Дети дают названия постановкам в соответствии с настроением натюрморта (веселое, тревожное, мрачное, грустное) и пытаются передать в работе эти состояния.

Колорит. Этюды постановок в различных цветовых гаммах.

Задачи:

Повторение и закрепление понятия «колорит».

Передача настроения, состояния с помощью цвета.

Развитие воображения, творческой активности.

Выполнение 4-6 этюдов по представлению одной и той же постановки (1/32 листа бумаги, акварель, гуашь).

Это задание непосредственно связано и опирается на предыдущее. Преподаватель предлагает детям передать определенное настроение, состояние в работе с помощью цветовой гаммы (утренний, осенний, зимний, веселый, печальный и т.п. натюрморт).

Итоговая постановка.

Задачи:

Проверка приобретенных знаний и умений

Соблюдение последовательности работы над этюдом (на первом этапе работы в цвете - определение основных цветовых и тональных отношений, использование всего листа)

Грамотное техническое решение

Выполнение этюда постановки из 2-3 предметов (акварель или гуашь, 1/4 листа бумаги).

Для итоговой постановки могут быть предложены натюрморт в контрастной цветовой гамме или в единой цветовой гамме.

5 класс

Повторение.

Задачи:

Закрепление и развитие умений в работе акварелью.

Развитие цветовых ощущений.

Выполнение этюда букета осенних цветов, листьев (1/8-1/4 листа бумаги, акварель).

Необходимо напомнить учащимся правила работы акварелью, последовательность выполнения задания.

Локальный цвет. Цветовые рефлексy.

Задачи:

Повторение понятий «локальный цвет», «цветовые рефлексy».

Определение и передача сложного цвета предметов, зависимости цвета предмета от окружения, касаний предметов с фоном.

Закрепление и развитие умений в работе гуашью.

Выполнение этюда постановки из 2-х предметов в контрастной цветовой гамме (1/4 листа бумаги, гуашь).

«Осенний натюрморт». Этюд постановки в единой цветовой гамме.

Задачи:

Повторение понятий «колорит». Значение колорита для создания выразительного образа.

Соблюдение общей цветовой гаммы при передаче разницы в тоне и цвете между предметами.

Цельность цветового решения, его выразительность.

Выполнение этюда тематической постановки «Осенний натюрморт» в теплой цветовой гамме (1/4 листа бумаги, акварель).

Передача фактуры предметов.

Задачи:

Повторение понятия «фактура».

Овладение приемами передачи фактуры в живописи акварелью.

Разнообразие используемых технических приемов (заливка, вливание одного цвета в другой, лессировка, мазок).

Определение и передача тональных отношений.

Выполнение этюда постановки из 2-3 предметов (стекло, металл, дерево, керамика) (1/4 листа бумаги, черная акварель, монохром).

Выполнение этюда постановки из 2-3 разнофактурных предметов в яркой цветовой гамме (1/4 листа бумаги, акварель).

При объяснении задания демонстрируются работы учащихся, преподавателей. Организуется наблюдение и анализ разнофактурных предметов, показываются приемы работы акварелью. Выполнению цветового этюда предшествует монохромное решение того же (или аналогичного) натюрморта. Введение монохрома нужно, во-первых, для того, чтобы точнее передать тональные отношения и, во-вторых, не отвлекаясь на цвет, попробовать различные приемы работы акварелью для передачи фактуры предметов.

Этюд драпировки.

Задачи:

Освоение правил и приемов изображения драпировки.

Закрепление умений и навыков в изображении драпировки, полученных на уроках рисунка.

Подготовка к выполнению декоративного натюрморта с орнаментированными драпировками.

Выполнение этюда полосатой драпировки (1/4 листа бумаги, гуашь или акварель).

Эта тема изучается параллельно с такой же темой по рисунку, что дает возможность создать у детей более полное представление об изучаемом объекте, добиваться грамотного изображения. Для этюда предлагается полосатая драпировка, что позволяет легче понять и изобразить ее конструкцию, характер складок. При этом необходимо добиваться лепки складок цветом и тоном, изображения разницы в освещении висящей и лежащей на столике частей драпировки.

Декоративный натюрморт.

Задачи:

Повторение особенностей декоративного решения натюрморта.

Закрепление умений вести работу в определенной последовательности, применять разнообразные технические приемы.

Создание цельного, выразительного образа.

Выполнение работы «Декоративный натюрморт» (1/4 листа бумаги, гуашь).

В отличие от декоративной постановки в 1 классе, предлагаются не однотонные, а орнаментированные драпировки, что делает работу более выразительной. Делается более подробная цветовая раскладка, с помощью которой передаются светотеневые отношения, выявляется объем и форма предметов.

Этюды чучел птиц в различных положениях.

Задачи:

Закрепление знаний, умений и навыков в изображении природных форм.

Подготовка к выполнению натюрморта с чучелом птицы.

Акварельность этюда, использование различных технических приемов работы акварелью.

Выполнение 2-3 этюдов чучела птицы в различных поворотах. Передача формы, объема, богатства цветовых оттенков, фактуры (1/4 листа бумаги, акварель).

Этюд постановки в холодной (теплой) цветовой гамме с чучелом птицы.

Задачи:

Повторение и закрепление понятий о теплохолодности.

Передача в этюде цветовой гаммы постановки.

Выполнение предварительного цветового эскиза постановки (1/16 листа бумаги, акварель).

Выполнение этюда постановки в холодной или теплой цветовой гамме с чучелом птицы (1/4 листа бумаги, акварель).

Более сложная и разнообразная цветовая гамма, чем в аналогичных постановках первого класса. Необходимо поощрять стремление учащихся к цельному, выразительному решению натюрморта.

Общая тональность постановки. Этюды постановок в светлой и темной цветовой гамме.

Задачи:

Понятие общей тональности натюрморта.

Сравнение, определение и передача в работе общей тональности натюрморта.

Подчинение деталей общему при точном цветовом и тональном разборе.

Техничность в работе акварелью и гуашью.

Выполнение этюда постановки в светлой цветовой гамме (1/4 листа бумаги, акварель).

Выполнение этюда постановки в темной цветовой гамме (1/4 листа бумаги, гуашь).

В беседе о тональности используются работы из методического фонда, проводится сравнение постановок. Выполняются цветовые эскизы постановок. Работа над двумя постановками проводится параллельно.

Композиционный центр натюрморта и способы его выделения.

Задачи:

Повторение и закрепление понятия «композиционный центр», способов его выделения (расположение по отношению к другим объектам; цвет; тон; величина).

Развитие умения пользоваться этими способами в передаче.

композиционного центра натюрморта

Выполнение этюда в сближенной цветовой гамме с контрастным по цвету предметом на переднем плане (апельсин) (квадрат от ^XЛ листа бумаги, акварель).

При выполнении задания необходимо, во-первых, добиваться выделения композиционного центра, а во-вторых, стремиться к гармонии цветовых отношений. Поэтому важно прослеживать касания главного предмета с окружением.

Сочинение натюрморта.

Задачи:

Развитие творческой активности, зрительной памяти, умения работать по представлению.

Освоение последовательности работы над сочинением натюрморта (от натуральных зарисовок и этюдов предметов к цветовому эскизу, а затем к натюрморту).

Создание выразительного образа натюрморта.

Выполнение этюдов предметов с натуры, выполнение цветового эскиза.

Сочинение натюрморта из 2-3 предметов с ясно выраженной цветовой задачей (1/4 листа бумаги, гуашь или акварель; свободный выбор материала).

В подготовительную работу может входить также постановка натюрмортов на темы, предложенные преподавателем, рассматривание и анализ репродукций натюрмортов художников. Возможно начинать работу не с подбора предметов, а с цветового эскиза, определяющего состояние и цветовую гамму будущего натюрморта.

Итоговая работа.

Задачи:

Проверка приобретенных во 2 классе знаний и умений.

Грамотное техническое решение.

Передача цветовых и тональных отношений, фактуры, связи предметов с окружающей средой.

Свободный выбор материала, техники и манеры исполнения работы (живописной или декоративной).

Соблюдение последовательности выполнения работы.

Выполнение длительного этюда постановки из 2-3 разнофактурных предметов (1/4 листа бумаги, акварель, гуашь).

6 класс

Повторение.

Задачи:

Повторение и закрепление знаний, умений и навыков, необходимых при работе

Выполнение этюдов:

- осенних листьев и цветов (1/8-1/4 листа бумаги, акварель, гуашь)

- овощей и фруктов (1/4 листа бумаги, акварель)

- этюд тематической постановки («Урожай», «За грибами») (1/4 листа бумаги, акварель)

- декоративный натюрморт «Осень» (1/4 листа бумаги, гуашь).

Первые два задания в этой теме должны дать возможность «расписаться», восстановить навыки работы акварелью и гуашью. При выполнении тематического натюрморта полезно привлечь детей к его постановке, подбору предметов, их композиции, определению цветовой задачи.

Постановка с использованием ограниченной палитры.

Задачи:

Определение и передача в этюде цветовых и тональных отношений (сравнение по светлоте, насыщенности и теплостудности).

Передача гармонии цветовых отношений.

Выполнение этюда постановки в заданной цветовой гамме с ограниченным использованием палитры (черный, белый, хроматический) (1/4 листа бумаги, гуашь). При работе тремя красками далеко не всегда существует возможность передать локальный цвет предмета, что предотвращает «раскрашивание» и ведет к определению цветовых отношений и их гармонии.

Постановки со стеклянными предметами.

Задачи:

Передача фактуры предметов с помощью цветовых отношений и технических приемов.

Разбор цветовых отношений в сближенной цветовой гамме.

Акварельность, разнообразие приемов.

Выполнение этюда постановки в сближенной цветовой гамме со стеклянным предметом (1/2 листа бумаги, акварель).

Эта тема продолжает и развивает тему 5 класса на более сложном натурном материале. Поэтому при работе важно обращать внимание на крепкий подготовительный рисунок.

Этюд фигуры человека в интерьере.

Задачи:

Закрепление знаний о пропорциях и строении фигуры человека.

Передача в этюде пропорций, конструкции, движения и характерных деталей натурщика.

Разнообразие технических приемов работы акварелью или гуашью.

Передача положения фигуры в пространстве, касаний с фоном.

Выполнение этюда сидящей фигуры человека (1/4 листа бумаги, гуашь, акварель). Длительную работу предваряют короткие эподы кистью, без подготовительного рисунка карандашом.

Этюды драпировок.

Задачи:

С помощью цвета передать («вылепить») форму драпировки, передать характер и конструкцию складок.

Выполнение 2-х этюдов драпировки - лежащей и висящей со стены на горизонтальную поверхность стола (1/4-1/2 листа бумаги, акварель).

Для этюдов предлагаются клетчатая и однотонная драпировки.

Постановка с металлическим предметом.

Задачи:

Передача фактуры металлических предметов, многочисленных рефлексов

Передача положения предметов в пространстве.

Выполнение этюда постановки в яркой цветовой гамме с металлическим блестящим предметом сложной формы (самовар, чайник) (1/2 листа бумаги, акварель).

В качестве подготовки полезно показать и проанализировать работы из методического фонда, репродукции картин и их фрагментов. Возможно выполнение предварительного эскиза в монохроме.

Техника работы акварелью «по-сырому».

Задачи:

Освоение новой техники, правила и последовательность выполнения работы акварелью «по-сырому».

Передача мягкости и гармонии цветовых отношений.

Выразительное решение натюрморта.

Выполнение натюрморта с сухими растениями и декоративными драпировками (1/2 листа бумаги, акварель).

В беседе о технике работы «по-сырому» демонстрируются работы учащихся и преподавателей, показывается порядок работы над этюдом, выполняются технические упражнения. Для выполнения этого задания нужны жесткие кисти больших размеров, оргстекло или тряпки, поролоновые губки. Постановка в цветовом плане может быть построена в единой цветовой гамме (теплой, холодной) или на взаимодействии дополнительных цветов.

Тематическая постановка с черным (белым) предметом.

Задачи:

Передача связи черного (белого) предмета с окружающей средой, обусловленности его цвета другими предметами, драпировками.

Решение образных задач в зависимости от тематики натюрморта и цветовой задачи
Самостоятельный выбор материала, техники и манеры работы (декоративная, живописная).

Выполнение тематического натюрморта с черным или белым предметом (1/2 листа бумаги, акварель, гуашь).

Тема натюрморта может быть подсказана самими учащимися, в зависимости от их склонностей и интересов. Цветовая гамма постановки выбирается в зависимости от ее темы. В качестве наглядных пособий могут быть использованы репродукции натюрмортов.

Краткосрочные этюды постановок.

Задачи:

Передача цветовых и тональных отношений.

Разнообразие технических приемов.

Выразительность цветового решения.

Выполнение краткосрочных этюдов разноплановых натюрмортов (2-3 этюда, 1/8-1/4 листа бумаги, акварель, гуашь).

Итоговая постановка.

Задачи:

Проверка знаний, умений и навыков, приобретенных в 6 классе.

Самостоятельность в выборе материала и техники работы в зависимости от содержания задания

Выполнение постановки из разнофактурных предметов с цветными драпировками (1/4 листа бумаги, акварель или гуашь).

7 класс

Повторение.

Задачи:

Повторение и закрепление знаний, умений и навыков в работе над этюдом.

Грамотное техническое решение этюда, использование разнообразных приемов работы акварелью.

Соблюдение последовательности работы над этюдом. Эмоционально-выразительное решение натюрморта.

Выполнение этюда букета цветов (или пленэрная работа) (1 /4 листа бумаги, акварель).

Этюд постановки из овощей с глубоким пространством.

Задачи:

Передача пространственного расположения предметов, глубины пространства

Грамотное техническое решение этюда, использование разнообразных приемов работы гуашью.

Выполнение этюда постановки из овощей (1/4 листа бумаги, гуашь).

Натюрмортный столик с постановкой располагается посередине класса. Таким образом, исчезает привычная задняя плоскость постановки, что дает возможность показать большую глубину пространства.

По возможности, это и предыдущее задание проводятся на пленэре.

Постановка из овощей, фруктов в холодной (теплой) цветовой гамме.

Задачи:

Закрепление умений вести работу в холодной (теплой) цветовой гамме.

Свободный выбор материала и техники работы, разнообразие используемых живописных приемов.

Выполнение этюда постановки из овощей и фруктов в холодной (теплой) цветовой гамме. (1/2 листа бумаги, акварель, гуашь).

Этюды предметов быта.

Задачи:

Передача в этюде формы и фактуры предметов с помощью цвета и разнообразных технических приемов.

Выполнение 6-8 этюдов разнофактурных предметов сложной формы (старинный утюг, керосиновая лампа, корзина и т.п.) (1/2 листа бумаги, акварель или гуашь).

Декоративный натюрморт.

Задачи:

Закрепление и углубление понятий о декоративности в живописи.

Передача фактуры предметов и декоративных драпировок.

Использование ограниченной палитры (коричневый, охра, черный, белый).

Выполнение декоративного натюрморта с орнаментированными драпировками (1/2 листа бумаги, гуашь).

Этюды фигуры человека.

Задачи:

Передача в этюдах пропорций, строения, характерных особенностей натурщиков.

Эмоциональная характеристика изображаемого с помощью цвета, передача движения (позы).

Выполнение этюдов, фигура человека в различных положениях (1/8-1/4 листа бумаги, акварель, гуашь).

Постановка в контрастной гамме с гипсовым рельефом.

Задачи:

Передача зависимости цвета белого гипсового рельефа от окружения.

Выбор материала, техники, способа исполнения.

Передача пространственного расположения предметов, фактуры.

Создание художественного образа натюрморта.

Выражение индивидуального отношения к изображаемому.

Выполнение постановки в контрастной цветовой гамме с гипсовым рельефом (1/2 листа бумаги, акварель, гуашь).

Тематическая постановка в сдержанной цветовой гамме.

Задачи:

Определение темы, цветовой задачи и постановка натюрморта (с учащимися).

Создание художественного образа натюрморта, выражение индивидуального отношения к изображаемому.

Выбор материала, техники, способа исполнения в зависимости от темы и задач постановке.

Выполнение тематической постановки (1/2 листа бумаги, акварель, гуашь).

Экзаменационная постановка.

Задачи:

Выполнение постановки в определенной цветовой гамме с разнофактурными предметами (1/2 листа бумаги, акварель, гуашь). Требования к выполнению работы:

Грамотная компоновка.

Осознанное и грамотное выполнение подготовительного рисунка в соответствии с законами перспективы.

Выбор техники (акварель, гуашь), способа выполнения (живописный, декоративный, с ограниченной палитрой: черный, белый, хроматический), по рекомендации преподавателя.

Передача цветовых и тональных отношений с учетом взаимного влияния предметов друг на друга (цветовые рефлексy) и их освещенности.

Передача пространственного расположения предметов, фактуры и материала предметов.

Соблюдение последовательности работы над постановкой.

Владение живописными приемами в выполнении работы, соответствие технической стороны работы творческой.

Последовательность выполнения работы:

Компоновка, краткосрочный этюд (2 часа)

Выполнение подготовительного рисунка (6 часов)

Работа в цвете (16 часов).

8 класс

Повторение.

Задачи:

Повторение законов цветоведения, групп цветов.

Закрепление и совершенствование техники работы акварелью и гуашью.

Применение различных приемов работы («по-сырому», заливка, вливание цвета).

Выразительное решение постановок.

Тонально-цветовое решение глубокого пространства.

Выполнение этюдов:

- букета цветов на нейтральном фоне (1/4 листа бумаги, акварель).
- натюрморта из овощей и фруктов в глубоком пространстве (1/4 листа бумаги, гуашь).
- натюрморта в холодной цветовой гамме (1/4 листа бумаги, акварель или гуашь).
- натюрморта в теплой цветовой гамме (1/4 листа бумаги, акварель или гуашь).
-

Этюд натюрморта на фоне цветных драпировок.

Задачи:

Освоение или совершенствование приемов работы маслом или акварелью.

Использование лессировок для передачи сложных цветотональных отношений, пространства.

Выполнение этюда натюрморта из предметов быта на фоне цветных драпировок (1/2 листа бумаги, акварель или масло).

Этюд постановки в единой цветовой гамме.

Задачи:

Создание единого колорита, передача сложных и тонких цветовых отношений.

Использование разнообразных технических приемов работы акварелью.

Развитие цветоощущения.

Выполнение этюда постановки в единой цветовой гамме (1/2 листа бумаги, акварель).

Этюд постановки в светлой цветовой гамме.

Задачи:

Передача общей тональности натюрморта, сложности цветовых и тональных отношений.

Цветотональное решение белого предмета, передача цветовых рефлексов.

Передача пространственного расположения предмета, касаний предмета с фоном.

Выполнение этюда постановки в светлой цветовой гамме с белым предметом (1/2 листа бумаги, акварель).

Этюды висящей и лежащей драпировок.

Задачи:

Повторение правил и приемов изображения драпировки.

С помощью цвета и тона, разнообразных технических приемов работы гуашью и акварелью передать форму драпировки, характер и конструкцию складок.

Выполнение этюдов:

висящей драпировки (1/4 листа бумаги, акварель).

лежащей драпировки (1/4 листа бумаги, акварель или гуашь).

Этюды натюрморта при различном освещении.

Задачи:

Передача с помощью цвета и светотеневого решения разницы в общей цветовой и тональной гамме натюрморта.

Передача теплоты/холодности при различном освещении.

Изображение несложного натюрморта при различном освещении (естественное, искусственное, контрастное, контражур, нижнее боковое и т.п.), два этюда (1/2 листа бумаги, акварель, гуашь, масло).

Интерьерная постановка с гипсовым рельефом (капителью)

Задачи:

Закрепление знаний и умений, необходимых при изображении гипсового рельефа или капители, полученных на занятиях по рисунку.

Передача глубины пространства в интерьерной постановке.

Светотеневая и цветовая моделировка сложной формы, передача тонких цветовых отношений.

Использование лессировок.

Выполнение интерьерной постановки с гипсом (1/2 листа бумаги, акварель).

Этюд фигуры человека в интерьере.

Задачи:

Передача пропорций, конструкции, движения фигуры человека.

Передача связи фигуры с фоном («касаний»), передача пространства.

Выразительное решение этюда.

Выполнение краткосрочных этюдов фигуры человека.

Выполнение этюда фигуры человека в интерьере (1/4-1/2 листа бумаги, акварель, гуашь или масло).

Итоговая постановка.

Задачи:

Проверка знаний и умений по живописи, приобретенных в процессе обучения (1/2 листа бумаги, свободный выбор техники и способа выполнения работы).

Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание программы учебного предмета должно обеспечивать художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею художественно-исполнительских и/или теоретических знаний, умений и навыков.

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

- 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;
- 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.

Формы и методы контроля, система оценок

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются:

- контрольные работы
- устные опросы
- письменные работы
- просмотры учебно-творческих работ

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме:

- контрольных уроков
- зачетов
- экзаменов

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде живописных работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок. Контрольные уроки и

зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

По завершении изучения учебных предметов, **по итогам промежуточной аттестации** обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

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

По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Система оценок

5 (отлично) ставится ученику, активно владеющему всеми средствами художественной выразительности, умеющему использовать тоновые и цветовые контрасты, активно ищущего гармоничные сочетания цветов и оттенков, способным нарисовать с натуры и по памяти фигуру человека и животных, знающего основные жанры живописи и графики (бытовой, исторический, мифологический) и тематическое богатство внутри них, особенности основных видов изобразительного искусства и меть представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта.

4 (хорошо) ставится ученику, достаточно хорошо владеющему знанием основных видов и жанров изобразительного искусства, способному нарисовать только с натуры, но не по памяти фигуру человека и животных.

3 (удовлетворительно) ставится ученику, знающему все средства художественной выразительности, но не умеющему их полностью использовать.

2 (неудовлетворительно) получает ученик, не знающий основные выразительные средства живописи, не умеющий пользоваться ими для выполнения задания, не пользующийся богатством цветовой палитры и не умеющий передать основные пропорции с натуры.

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.

Методическое обеспечение учебного процесса

Материально-техническая оснащенность - необходимое условие реализации программы по живописи. Для проведения занятий необходимо следующее оборудование:

3. мольберты
4. планшеты
5. стулья
6. натюрмортные столики-софиты
7. натюрмортный фонд (предметы быта различной величины, формы, фактуры, цвета, игрушки, муляжи овощей и фруктов, гипсовые геометрические тела, орнаменты, рельефы).

Учебное оснащение:

Бумага (ватман, крафт, картон, акварельная)

Живописные материалы (краски: акварель, гуашь, масло; кисти, палитры, поролоновые губки, орг. стекло, тряпки, кнопки, зажимы для бумаги, банки для воды).

В качестве методических пособий используются:

лучшие работы и упражнения учащихся прошлых лет обучения (из методического фонда). Отбор работ в методический фонд ведется в течение всего учебного года - на четвертных и итоговых просмотрах, работы выпускников, студентов средних и высших художественных учебных заведений, работы преподавателей, пособия и схемы, выполненные педагогом, педагогический рисунок и "рисунок на полях", репродукции живописных работ, печатные пособия по живописи, книги, альбомы по искусству, журналы.

В реализации программы необходимо руководствоваться следующими дидактическими принципами:

Доступность обучения, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, степени их подготовленности на момент поступления в художественную школу. Этот принцип отражен в выборе тем занятий, предметов для рисования, методов и способов обучения количества часов на задание, требования к заданию.

Так в четвертом классе в качестве натуры предлагаются сначала плоские, позже объемные предметы, несложные по форме, ясные по цвету, равномерно окрашенные.

Количество предметов в постановке 1-2.

Объяснение ведется в доступной форме, используются упражнения, игровые методы, элементы соревнования, привлекается большое количество наглядных материалов, чаще используется демонстрация приемов работы, в педагогическом рисунке подробно изображается последовательность выполнения задания.

Особенностью освоения предмета "живопись" является то, что большой объем знаний по цветоведению, приемы выполнения этюда должен быть освоен в 4 классе, и от того, насколько качественно и полно будут усвоены эти знания и умения, зависит весь дальнейший процесс обучения.

Доступность обучения, таким образом, становится одним из ведущих принципов реализации программы. Отсюда вытекает принцип - систематичности и последовательности обучения. Каждый сложный комплекс работы над этюдом должен быть расчленен на этапы, которые усваиваются в определенной последовательности.

Так при выполнении этюда определяется следующая последовательность работы: выбор формата и его положения;

компоновка (размещение изображения на плоскости листа бумаги);

подготовительный рисунок (для декоративных постановок - светотеневая раскладка);
нахождение основных цветовых и тональных отношений;
цветотонные «растяжки» в пределах больших отношений, подробная цветовая разработка объемной формы отдельных предметов;
обобщение, придание целостности всему изображению. Это позволяет учащимся правильно построить работу, развивает сознательное отношение к процессу живописи.

Учебный процесс строится так, чтобы соблюдалось постепенное нарастание трудностей, и каждая предыдущая ступень обучения являлась опорой и основой для дальнейшей.

В ходе обучения учащиеся учатся видеть и передавать цветовые отношения сначала в простейшем локальном состоянии (на плоских формах), затем на простых цветовых объемах (с учетом теплых и холодных цветов), далее на более сложных формах и с более сложными рефlekсами, и, наконец, в условиях пространственно-воздушной среды, как в закрытом помещении, так и на воздухе.

Принципы научности и связи теории с практикой осуществляются на занятиях по живописи, начиная с 4 класса. Выполнение живописной работы опирается на знание закономерностей цветоведения, воздушной перспективы, светотени, композиции, которые усваиваются учащимися в процессе практической работы, и углубляются от года к году по мере работы над всё более сложными постановками. Знания и умения, приобретенные на занятиях живописью, применяются в композиции, на пленэре, в самостоятельной творческой деятельности.

Программа и способы ее реализации опираются на знание педагогики, психологии, эстетики, теории и истории изобразительного искусства.

Реализация в программе принципа наглядности подтверждается, во-первых, использованием такой формы работы как живопись с натуры различных предметов и объектов; во-вторых, применением разнообразных наглядных пособий - от этюдов учащихся до печатных пособий.

Важным принципом является сознательность и активность в обучении живописи, позволяющий реализовать не только учебные задачи, но и воспитать творчески активную личность.

Принцип прочности знаний подразумевает постоянное закрепление приобретенных знаний, умений и навыков. Одни и те же темы, усложняясь и слегка видоизменяясь, изучаются в течение всех лет обучения (декоративный натюрморт, постановки в единой цветовой гамме, этюды фигуры человека, драпировок и другие). Кроме того, предусмотрены контрольные мероприятия для проверки прочности знаний (выполнение итоговых работ в конце каждого учебного года, экзаменационной работы/проведение проверочных работ).

Условиями реализации программы являются разнообразные методы и приемы обучения: занятия носят в основном практический характер.

Как правило, это длительные этюды с неподвижной натуры, а также краткосрочные учебные рисунки с натуры и по памяти (зарисовки и наброски; упражнения);

длительные беседы проводятся в начале изучения курса, при знакомстве с новой темой, с новой техникой работы. В начале каждого занятия организуются небольшие беседы, цель которых - настроить на работу, напомнить задачу урока теоретическая часть сопровождается показом наглядного материала, в процессе выполнения практического задания рекомендуется "рисунок на полях", индивидуальные методы

установление межпредметных связей с рисунком, скульптурой, историей искусства и композицией.

Преподавание живописи осуществляется в группах. Наличие лидеров, возможность сравнить свою работу с другими, организовать коллективную работу; сотрудничество и взаимопомощь дают возможность достичь лучших результатов. В программе предусмотрено развитие и поддержание традиций школы, а именно: широкое использование материалов и техник живописи, тесные межпредметные связи, сотрудничество преподавателей.

Список литературы и средств обучения

Алексеев С.	«Элементарный курс цветоведения»	Москва, 1939 г.
Беда Г.	«Цветовые отношения и колорит»	Краснодарск, 1987 г.
Иогансон Б.	«О живописи»	Москва, 1960 г.
Кальнинг А.	«Акварельная живопись»	Москва, 1960 г.
Волков Н.	«Цвет в живописи»	Москва, 1965 г.
Сокольникова Н.	«Основы живописи»	Обнинск, 1996 г.
Беда Г. В.	Живопись	Москва, 1977 г.
Беда Г. В.	Основы изобразительной грамоты	Москва, 1981 г.
Зайцев А. С.	Наука о цвете и живописи	Москва, 1986 г.
Одноралов Н. В.	Материалы в изобразительном искусстве	Москва, 1983 г.
Сборник	Психология цвета	Москва, 1996 г.
Пучков А. С.	Методика работы над натюрмортом	Москва, 1982 г.
Сборник	Рисунок и живопись в 2-х томах	Москва, 1963 г.
Смирнов Г. В.	Живопись	Москва, 1985 г.
Сборник	Советы мастеров	Москва, 1973 г.
Унковский А.	Живопись. Вопросы колорита	Москва, 1980 г.
Яшухин А. П.	Живопись	Москва, 1985 г.
Курчевский В. А.	Быль-сказка о карандашах и красках	Москва, 1980 г.
Кузин В. С.	Методика преподавания ИЗО	Москва, 1979 г.
Левин С.	Беседы с юным художником	Москва, 1988 г.
Компанцева Л.	Поэтический образ природы в детском рисунке	Москва, 1985 г.

Учебно-методические материалы

1. мольберты
2. планшеты
3. стулья

4. натюрмортные столики-софиты
5. натюрмортный фонд (предметы быта различной величины, формы, фактуры, цвета, игрушки, муляжи овощей и фруктов, гипсовые геометрические тела, орнаменты, рельефы).

Учебное оснащение:

Бумага (ватман, крафт, картон, акварельная)

Живописные материалы:

краски - акварель, гуашь, масло;

кисти, палитры, поролоновые губки, орг. стекло, тряпки, кнопки, зажимы для бумаги, банки для воды

Методические пособия:

лучшие работы и упражнения учащихся прошлых лет обучения (из методического фонда)

работы выпускников, студентов средних и высших художественных учебных заведений.

работы преподавателей

пособия и схемы, выполненные педагогом.

педагогический рисунок и "рисунок на полях"

репродукции живописных работ

печатные пособия по живописи

книги, альбомы по искусству, журналы "Искусство", "Юный художник", «Эскиз»,

«Искусство детям», «Юный дизайнер», сборники альбомов «Музеи мира»

«Принято»
на заседании
Педагогического совета Школы
29.08.2018 г.

«Утверждено»
Приказ № 33 от 29.08.2018 г.
Директор _____ А. Ч. Гасан-заде

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Сосновская детская школа искусств»

Рабочая программа по учебному предмету
«Цветоведение»
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства
«Живопись»

2018 год

Разработчик - преподаватель художественного отделения Жагрина Елена
Борисовна

Рецензент _____

Рецензент _____

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Что такое цвет? Дети воспринимают мир на 50 % через цвет. Именно поэтому им так нравятся яркие сочные цвета. Маленькие дети работают краской в манере экспрессионистов. Предпочитая не смешивать цвета, а накладывать их локальными участками.

Задача программы «Цветоведение» - научить детей видеть малейшие оттенки цветов. Научить правильно смешивать краски для получения заданного оттенка или цвета, и с их помощью передавать всю полноту красоты окружающего мира.

Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся.

Сроки реализации программы – 3 года.

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 6,5-9 лет.

Состав класса формируется преимущественно из детей одного возраста.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

Учебная программа «Цветоведение» рассчитана на реализацию в течение 1-3 года обучения и входит в состав дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 8 лет, с возможным дополнительным годом обучения.

Максимальная учебная нагрузка составляет 196 часа, в т.ч. внеаудиторная работа – 98 часов, аудиторные занятия - 98 часов.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Основной формой проведения учебных занятий являются групповые аудиторные занятия, которые носят в основном практический характер.

Продолжительность занятия 45 минут.

Как правило, это этюды с неподвижной натурой, а также краткосрочные учебные задания на цветовые упражнения.

Длительные беседы проводятся в начале изучения курса, при знакомстве с новой темой, с новой техникой работы.

В начале каждого занятия организуются небольшие беседы, цель которых - настроить на работу, напомнить задачу урока.

Теоретическая часть сопровождается показом наглядного материала, демонстрацией хода и приемов работы с помощью педагогического рисунка.

В младших классах используются игровые методы - в процессе выполнения практического задания рекомендуется "рисовать на полях", индивидуальные методы, установление межпредметных связей с рисунком, скульптурой, историей искусства и композицией.

Преподавание цветоведения осуществляется в группах. Наличие лидеров, возможность сравнить свою работу с другими, организовать коллективную работу; сотрудничество и взаимопомощь дают возможность достичь лучших результатов. В программе предусмотрено развитие и поддержание традиций школы, а именно: широкое использование материалов и техник живописи, тесные межпредметные связи, сотрудничество преподавателей.

Цели и задачи программы

Цели программы

- Художественно-эстетическое воспитание детей средствами изобразительного искусства
- Воспитание духовно-нравственной личности, интеграция ее в национальную и мировую культуру посредством изучения истории изобразительного искусства
- Воспитание любви к изобразительному искусству, стремления к постоянному общению с ним, его дальнейшему изучению
- Развитие творческих способностей детей

Задачи программы

- Развитие художественного восприятия у детей
- Освоение основных принципов и понятий изобразительного искусства, его языка
- Овладение понятием «цвет и оттенок»
- Владение навыками анализа цветового строя произведений живописи
- Развитие познавательной эмоциональной активности учащихся
- Создание условий для развития творческих способностей детей
- Умение смешивать краски оптическим и механическим способом

Содержание учебного предмета

I класс

Цвета

Введение - знакомство с красками. Волшебство цвета. Живописные материалы. Акварель, гуашь, пастель. Названия цветов и оттенков.

Три основных цвета. Три волшебных краски, с помощью которых получаем три вторичных цвета.

Основа цветового круга. Получение самостоятельных цветов и оттенков.

Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Цвета радуги.

Родственные (смешанные) цвета. Упражнение на получение родственных оттенков красно–оранжевого, желто–оранжевого, желто–зеленого, сине–зеленого, изумрудного.

Цветовые оттенки холодного и теплого цветов. Упражнения на получение дополнительных (контрастных) цветов.

Звонкие и глухие цвета. Смешивание основных цветов с черным и белым цветом.

Грустные и веселые цвета. Создание оттенков для веселого «клоуна» и грустного «Пьеро».

Контрастные цвета. Упражнение на получение контрастных оттенков к заданному.

Гармоничные цвета. Задание на получение гармоничных цветовых сочетаний (расположенных на цветовом круге на одинаковом расстоянии).

Упражнение на получение дополнительных (контрастных) цветов к заданному (на цветовом круге находятся друг напротив друга).

Плотность цвета. Упражнение на цветовые растяжки (от темного к светлому) от насыщенного к малонасыщенному.

Упражнение на вливание цвета в цвет. Работа в акварели «по мокрому».

Заливки плоскостей локальным цветом. Работа в акварели «по сухому».

Температура цвета. Контрасты температур. Влияние соседних цветов на температуру цвета. Глубина температуры (тепловые цвета приближают, а холодные удаляют изображение).

Валер (тон). Как увидеть тон и изменить тон с помощью окружающих цветов.

Насыщенность цвета. Чистый цвет в окружении серого тона становится ярче. Серые тона могут быть разными.

Как передать настроение с помощью цвета. Сочетание различных настроений. Подбор цветовых оттенков для грустного и веселого героя, для активного и спокойного героя.

Итого за 1 класс – 32 часа.

II класс

Цветовые схемы

Что такое цветовая схема? Виды схем – динамичные и контрастные, сбалансированные или преобладающие одним цветом над остальными.

Монохромная схема. Использование различных оттенков одного пигмента. Этюды в монохромной гамме.

Схема с дополнительными цветами. Упражнение на создание дополнительных (уравновешенных) сочетаний цветов. Этюд с использованием зеленой холодной и теплой красной краски.

Аналоговые цвета. Упражнение на получение аналоговых (расположенных на цветовом круге рядом) оттенков цвета. Этюд с использованием аналоговых оттенков цвета (например, оранжевый, оранжево – красный, красный, красно – фиолетовый, фиолетовый, фиолетово – синий, синий и голубой).

Схема расщепления дополнительного цвета (например, дополнительным к синему является оранжевый, красно – оранжевый и желто – оранжевый).

Триада. Нахождение триады цветов на цветовом круге. Использование равнобедренного треугольника для подбора триады цветов. (Например: оранжевый, зеленый, фиолетовый или зеленый, сине – фиолетовый, красно – оранжевый).

Материнские цвета. Способ создать очень гармоничную цветовую гамму. Сезонные материнские цвета.

Отдельные цвета

Свойства белого цвета. Виды белил и способы их использования.

Черная палитра. Теплый, нейтральный и холодный черный цвет.

Желтая палитра. Светлый желтый кадмий, лимонно – желтая краска, желтый кадмий, желтый кадмий – барий, неаполитанская желтая, желтая охра. Теплая и холодная желтая краска.

Оранжевая палитра. Оранжевый кадмий прозрачная оранжевая краска, темно – оранжевый кадмий, оранжевый марс.

Красная палитра. Добавление энергии с помощью красного цвета. Кадмий, краппин, краппин-марена, окись железа.

Фиолетовая палитра. Этюды с использованием темного и холодного фиолетового.

Синяя палитра. Ультрамарин, синий кобальт и лазурная краска. Этюды с использованием разных оттенков синего.

Зеленая палитра. Этюды с использованием разных оттенков зеленого.

Серые тона. Использование серых тонов для поддержки света и цветового баланса картины. Получение серого цвета из дополнительных цветов (желтый и фиолетовый или красный и зеленый).

Землистые тона. Смешивание землистого цвета из трех первичных красок. Этюды с использованием землистых цветов.

Итого за II класс - 33 часа.

III класс

Цвет и свет

Тональные плоскости. Окрашивание плоскостей предмета родственными цветами. Этюды на построение предметов из плоскостей.

Источник света и тени. Направление источника света. Тени. Тени и сфера. Рассеянный свет.

Отраженный свет. Учимся видеть отраженный свет на темных участках. Добавляем блеск за счет локальных цветов.

Температура цвета. Цвет в тенях. Теплые и холодные тени.

Цвет и композиция

Создание композиции. Композиция и цвет. Подбор цвета для различных композиций.

Сюжет и цвет. Рассматриваем классические образцы живописи по отношению к доминирующим в картинах цветам.

Фокальные точки. Нахождение центров картины. Определение фокальной точки в картине (как правило, там присутствуют самые темные или самые светлые оттенки тона).

Баланс. Симметричные и ассиметричные композиции.

Линии. Прямые, изогнутые или комбинированные линии. Сплошные и разорванные линии. Стабилизатор – линия, соединяющая воедино предметы и плоскости, добавляя баланс и уточняя пространство.

Фигуры. Статичные и динамичные фигуры. Негативные и позитивные формы. Маленькие и большие фигуры.

Диптих и триптих. Композиция, разбитая на две или три части.

Распределение цветов. Разбивание большого цветового пятна на отдельные сегменты с помощью вкрапления дополнительных цветов. Разбитый цвет напоминает рисунок в калейдоскопе, оживляя картину и наполняя её дополнительной энергией. Изолированный цвет. Перекликающиеся цвета.

Наброски в цвете. Наброски – сильно упрощённые, лишённые деталей композиции, сведённые к серии цветовых пятен. Это нужно для определения цветового баланса и выбора нужного тона.

Переходные цвета. Оттенки цвета и тона, связывающие друг с другом отдельные части картины, называются переходными цветами. Смешиваем соседние цвета, смягчая жесткие очертания краёв предметов.

Движение глаза по картине в зависимости от цвета.

Входной угол картины (от закрытых участков к фокальным точкам). Находим входные углы на картинах классических художников. Определяем движение глаза по каждой картине.

Итого за III класс – 33 часа.

Всего за курс – 196 часов.

Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате освоения данной программы учащиеся должны:

1. Овладеть понятием цвета и оттенка (основные, вторичные, дополнительные, контрастные)
2. Знать понятия: смешанные, теплые, холодные, нюансные, контрастные, гармоничные сочетания цветов.
3. Уметь смешивать краски механически и оптически.
4. Освоить основные положения в живописи, знать понятия «локальный цвет», «рефлекс», «цвето-тональные отношения».
5. Уметь видеть оттенки цвета в природе и на картинах.
6. Уметь работать с цветом и его оттенками, используя их для достижения поставленной цели.

Формы и методы контроля, система оценок

Оценка качества реализации учебной программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются:

- контрольные работы
- устные опросы
- просмотры учебно-творческих работ

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков.

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

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

четверти.

По итогам экзаменов выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Система оценок

5 (отлично) - ставится, если ученик легко получает все цвета и оттенки по заданию преподавателя. Знает, что такое дополнительные, аналоговые и материнские цвета и может по требованию легко получить их.

4 (хорошо) - ставится, если учащийся получает все заданные цвета и оттенки с некоторым трудом, но самостоятельно, без подсказки педагога.

3 (удовлетворительно) - ставится, если учащийся получает заданные цвета и оттенки только с подсказкой преподавателя.

2 (неудовлетворительно) - ставится, если ученик не может выполнить задание даже с подсказкой преподавателя.

Методическое обеспечение учебного процесса

Основой педагогического процесса является последовательное освоение законов цветоведения, следуя правилам от простого к сложному.

На начальной стадии изучения законов цвета следует использовать игровые моменты (например, при изучении белых и холодных цветов рекомендуется рисовать зонты для солнца и для дождя, разделяя на сегменты зонта теплые (солнечные) и холодные (дождливые) оттенки цвета. При изучении грустных и веселых цветов дети должны представить грустного сказочного героя (например, Пьеро) и веселого (например, Петрушку) и подбирать цвета для конкретных сказочных персонажей. Это развивает фантазию, память и обостряет восприятие цвета в окружающем мире.

Материально-техническая оснащенность - необходимое условие реализации программы по живописи. Для проведения занятий необходимо следующее оборудование:

- мольберты
- планшеты
- стулья
- натюрмортный фонд (предметы быта различной величины, формы, фактуры, цвета, игрушки, муляжи овощей и фруктов, гипсовые геометрические тела, орнаменты, рельефы).

Учебное оснащение:

Бумага (ватман, крафт, картон, акварельная)

Живописные материалы (краски: акварель, гуашь, масло; кисти, палитры, поролоновые губки, орг. стекло, тряпки, кнопки, зажимы для бумаги, банки для воды).

В качестве методических пособий используются:

- лучшие работы и упражнения учащихся прошлых лет обучения (из методического фонда). Отбор работ в методический фонд ведется в течение всего учебного года - на четвертных и итоговых просмотрах.

- работы выпускников, студентов средних и высших художественных учебных заведений
- работы преподавателей
- пособия и схемы, выполненные педагогом
- педагогический рисунок и "рисунок на полях"
- репродукции живописных работ
- печатные пособия по живописи
- книги, альбомы по искусству, журналы.

Список литературы и средств обучения

Беда Г.В. Живопись. М., 1977
 Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М., 1981
 Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи М., 1986
 Одноралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве. М., 1983
 Психология цвета. Сборник. М., 1996
 Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом. М., 1982
 Рисунок и живопись в 2-х т.т. М., 1963
 Смирнов Г.Б. Живопись. М., 1985
 Советы мастеров. М., 1973
 Унковский А. Живопись. Вопросы колорита. М., 1980
 Школа изобразительного искусства. В 10-ти вып., вып. 1-6 М., 1986 - 1989
 Яшухин А.П. Живопись. М., 1985
 Макмарри В. Искусство владения цветом. М., 2008
 Сокольникова Н.М. Волшебный мир цвета. АСТ, 1997
 Алексеев С.С. О цвете и красках. М., 1973
 Волков Н.Н. Восприятие картины. М., 1986
 Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М., 1981
 Психология цвета. Сборник. М., 1996
 Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., 1986

Средства обучения

мольберты
 планшеты
 стулья
 натюрмортные столики - софиты
 натюрмортный фонд (предметы быта различной величины, формы, фактуры, цвета, игрушки, муляжи овощей и фруктов, гипсовые геометрические тела, орнаменты, рельефы)
 бумага (ватман, крафт, картон, акварельная)
 живописные материалы (краски: акварель, гуашь, масло; кисти, палитры, поролоновые губки, орг. стекло, тряпки, кнопки, зажимы для бумаги, банки для воды).