

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического воспи-
тания»

_____ / Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа искус-
ств «Охтинский центр эстетического
воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

ПО.01.УП.01 «Основы изобразительной грамоты и рисование»

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства

«Живопись»

8 лет с дополнительным годом обучения

Возраст учащихся 6,6 -11 лет
Срок реализации 3 года

Разработчик:

Пинекенштейн Ольга Андреевна, Кравченко Ирина Борисовна

Санкт-Петербург
2024\2025 учебный год

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

1. Учебно-тематический план
2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

I. Требования к уровню подготовки обучающихся

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
2. Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям;
2. Самостоятельная работа учащихся
3. Средства обучения

VI. Список литературы и средств обучения

1. Методическая литература
2. Учебная литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество».

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» занимает важное место в комплексе предметов предпрофессиональных программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». Он является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.

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

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

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

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

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» составляет 3 года

3. Объем учебного времени и виды учебной работы

Срок освоения учебного предмета «Основы Изобразительной грамоты и рисование» в рамках образовательной программы «Живопись»

4. Сведения о затратах учебного времени в графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации						Всего часов
	1		2		3		
Классы	1	2	3	4	5	6	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (в часах)	32	32	32	34	32	34	196
Самостоятельная работа (в часах)	32	32	32	34	32	34	196
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	64	64	64	68	64	68	392
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		экзамен	

5. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе - от 4 до 10. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

6. Цели и задачи учебного предмета

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте.
2. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства
3. Формирование понимания основ художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.

Задачи:

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

7. Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы: сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета распределение учебного материала по годам обучения; описание дидактических единиц учебного предмета; требования к уровню подготовки обучающихся; формы и методы контроля, система оценок; методическое обеспечение учебного процесса.

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

8. Методы обучения

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

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

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремёсел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах.

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

1. Учебно - тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения					
1. Раздел «ГРАФИКА»					
1.1	Вводная беседа.	Урок	4	2	2
1.2	“Кораблик на волнах”	Урок	4	2	2
1.3	“Прически (вид сзади)”	Урок	4	2	2
1.4	“Букет из веток и сухих цветов»	Урок	4	2	2
1.5	Фантастическое животное.	Урок	4	2	2
1.6	“Украшение вазы геометрическим орнаментом”	Урок	4	2	2
1.7	“Японская вишня”	Урок	4	2	2
1.8	“Рисование игрушечной собачки”	Урок	8	4	4
1.9	“Сказочный домик”	Урок	4	2	2
1.10	“Рисование яблока (груши)”	Урок	4	2	2
1.11	Фигура в движении. Силуэт	Урок	4	2	2
1.12	«Клоун» (работа по шаблону)	Урок	4	2	2
1.13	Композиция « Жар-птица»	Урок	4	2	2
1.13	Композиция из фруктов.	Урок	4	2	2
2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ».					
2.1	Основные и дополнительные цвета.	Урок	4	2	2
2.2	« Осенние листья». Рисование с натуры	Урок	4	2	2
2.3	“Рисование неба (ясное, ненастное, морозное)”	Урок	4	2	2
2.4	“Зимний и осенний пейзаж”	Урок	8	4	4
2.5	« Птицы на ветке». Рисование с натуры	Урок	4	2	2
2.6	«Клубочки ниток». Рисование с натуры	Урок	4	2	2
2.7	« Узоры на морозном окне»	Урок	4	2	2
2.8	« Декоративный натюрморт» (пастель)	Урок	4	2	2
2.9	“Рисование юбочки сударыни”	Урок	4	2	2
2.10	“Рисование кошки (по шаблону)”	Урок	4	2	2
2.11	Композиция « Морское дно»	Урок	8	4	4
2.12	“Зимние игры”	Урок	8	4	4
2.13	“Построение лица линией и цветом”	Урок	8	4	4
Итого:			128	64	64
Доп. Часы:		консультации			2

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2 год обучения					
1. Раздел «ГРАФИКА»					
1.1	Характерные особенности линий	Урок	8	4	4
1.2	Работа с геометрическими формами, тон.	Урок	4	2	2
1.3	Рисование с натуры группы овощей	Урок	4	2	2
1.4	Рисование птиц и животных.	Урок	12	6	6
1.5	Текстура.	Урок	4	2	2
1.6	Ритм.	Урок	4	2	2
1.7	Симметрия. Пятно.	Урок	4	2	2
1.8	Асимметрия.	Урок	4	2	2
1.9	Графические композиции	Урок	16	8	8
1.10	Наброски фигуры (силуэт, пропорции).	Урок	8	4	4
2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»					
2.1	Большой цветовой круг.	Урок	4	2	2
2.2	Нюансы. Многообразие оттенков цвета	Урок	8	4	4
2.3	Контрасты. Контрастные пары цветов	Урок	12	6	6
2.4	Портреты образы.	Урок	12	6	6
2.5	Народные костюмы.	Урок.	12	6	6
2.6	Композиционные задания.	Урок.	16	8	8
Итого:			132	66	66
Доп. Часы:		консультации			2

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
3 год обучения					
1. Раздел «ГРАФИКА»					
1.1	Рисование с натуры овощей, ракушек, шишек.	Урок	12	6	6
1.2	Перспектива	Урок	8	4	4
1.3	Зарисовки предметов прямоугольной формы	Урок	4	2	2
1.4	Пластика животных	Урок	8	4	4
1.5	Зарисовки отдельных предметов	Урок	8	4	4
1.6	Пластика человека	Урок	8	4	4
1.7	Зарисовки предметов тел вращения.	Урок	8	4	4
1.8	.Натюрморт из 1 предмета с драпировкой.	Урок	4	2	2
1.9	Натюрморт из 2 предметов.	Урок	4	2	2
2 Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ».					
2.1	Локальный цвет и его оттенки	Урок	4	2	2
2.2	Тональные контрасты.	Урок	4	2	2
2.3	Колорит. Ньюансные или контрастные гармонии	Урок	8	4	4
2.4	Цветовые гармонии в пределах 2-3 цветов	Урок	4	2	2
2.5	Этюды цветов и осенних листьев.	Урок	8	4	4
2.6	Натюрморт из 1 предмета быта простой формы.	Урок	4	2	2
2.7	Портрет друга с натуры.	Урок	4	2	2
2.8	Натюрморт с рефлексами. Блики.	Урок	4	2	2
2.9	Натюрморт с металлом на светлом фоне.	Урок	4	2	2
2.10	Натюрморт на светлом фоне.	Урок	4	2	2
2.11	Монохром. Натюрморт из 2 предметов.	Урок	4	2	2
2.12	Композиционные задания.	Урок	8	4	4
2.13	Иллюстрации литературных произведений.	Урок	8	4	4
Итого:			132	66	66
Доп. Часы:		консультации			2

2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Раздел «ГРАФИКА»

1.1 Тема: Беседа. Знакомство с понятием графика, «живая линия». Освоение графического языка. Выполнение зарисовок (например, скалы, горы, водопад, банка с льющимся вареньем). Использование формата А4 (белый или тонированный), черного (серого, коричневого) фломастера или гелевых ручек.

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

1.2 Тема: «Кораблик на волнах». Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна.

Знакомство с выразительными средствами графической композиции.

Выполнение зарисовок (например, кораблик на волнах).

Использование формата А4, черного фломастера, гелевой ручки

1.3 Тема: «Причёски». Задание: Нарисовать контур головы (вид сзади), придумать причёску (кудри, пробор, косички, заколки). Использование формата А4, гелевых ручек, тушь, перо.

1.4. Тема: «Фантастическое животное». Задание: Придумать и нарисовать фантастическое животное. Создание яркого образа. Закрепление пройденного материала (характер линии, выразительные средства). Использование формата А4, гелевых ручек, туши, пера.

1.5 Тема: Украшение вазы геометрическим орнаментом. Декорирование конкретной формы. Дать понятие о композиционном ритме. Знакомство с правилами построения простого ленточного орнамента. Выполнение эскиза орнамента вазы. Использование акварели, фломастеров, формат А4.

Самостоятельная работа: выполнение простых геометрических, растительных орнаментов.

1.6 Тема: «Японская вишня». Знакомство с понятием образность. Создать пятно (кляксу) из ограниченной палитры акварели (туши) и постараться увидеть в нем образ и дорисовать его. Выполнение эскизов (например, цветущие деревья). Использование формата А4, акварели, туши, белой гуаши, гелевых ручек.

Самостоятельная работа: закрепление материала.

1.7 Тема: «Игрушечная собачка». Пушистые образы. Продолжать обучать основным приемам техники «по-сырому», применение новой техники в творческих работах. Выполнение этюдов (например, игрушечная собачка с натуры).

Использование формата А4, туши или черной акварели, гелевых ручек.

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

1.8 Тема: «Сказочный домик». Понятие плановость композиции. Выполнение задания (рваная аппликация из цветной бумаги). Использование формата А4, цветной бумаги.

1.9 Тема: «Рисование яблока». Знакомство с материальностью окружающего мира средствами графики. Выполнение упражнений - зарисовок с натуры (яблоки, груши, камушки и др.) и творческих заданий (например, морские камушки с водорослями). Использование формата А 4, черного фломастера, гелевых ручек.

1.10 Тема: «Фигура в движении». Знакомство с понятием пропорции фигуры человека, силуэт, движение. Выполнение задания: Движущиеся человечки. (по трафарету вырезать из цветной бумаги и составить фигурки человечков в разных положениях . Использование формата А4, цветной бумаги.

1.11 Тема: «Клоун». Закрепление ранее пройденного материала. Выполнение творческого задания: Фигура клоуна (можно использовать трафарет) Использование формата А4, акварели, гелевых ручек.

1.12 Тема: «Жар-птица». Графография. Знакомство с новыми техническими приёмами в графике .Выполнение задания: композиция «Жар-птица».Подготовка бумаги для графографии, нарисовать эскиз и выполнить работу в данной технике.

Использование формата А4, акварели, туши, пера.

1.13 Тема: «Композиция из фруктов». Знакомство с понятиями натюрморт, композиция. Научиться компоновать элементы композиции в заданном формате. Использование формата А4, цветной бумаги, гелевых ручек.

Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

2.1 Тема: «Цветик-семицветик». Цветовой спектр. Основные и составные цвета. Знакомство с понятием "цветовой круг", последовательностью спектрального расположения цветов. Знакомство с основными и составными цветами.

Выполнение задания: рисуем волшебный цветок (Цветик-семицветик).

Использование акварели, формата А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала, изображение радуги.

2.2 Тема: «Осенние листья». Цветовые растяжки. Изучение возможностей цвета, его преобразование (высветление, затемнение). Выполнение этюдов осенних листьев разных пород деревьев с натуры. Использование акварели, формата А4.

Самостоятельная работа: выполнение тоновых растяжек.

2.3 Тема: «Рисование осеннего неба в ясную и ненастную погоду». Знакомство с понятием «звонкие и глухие» цвета. Использование чёрного цвета. Выполнение этюдов (например осеннее небо в солнечную погоду, в дождливую, грозовые тучи, облака подсвеченные солнышком). Использование акварели, формата А4.

Самостоятельная работа: изображение облаков и туч.

2.4 Тема: «Зимний и осенний пейзаж». Тёплые и холодные цвета. Знакомство с понятием «тёплые» и «холодные» цвета. Выполнение этюдов (например осенний лес, деревья зимой). Использование формата А4, акварели, белой гуаши.

2.5 Тема: «Птицы на ветке». Совершенствование навыков работы акварелью.

Выполнение этюда птиц с натуры. Использование формата А 4, акварели.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение этюда с натуры

2.6 Тема: « Клубочки ниток». Техника работы акварелью «сухая кисть». Выполнение этюда (три клубочка ниток разного цвета на нейтральном фоне). Использование формата А4, акварели).

Самостоятельная работа: закрепление приема.

2.7 Тема: «Узоры на морозном окне». Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой краски и ее оттенков. Знакомство с техникой работы гуашью. Выполнение этюда (окно с морозными узорами). Использование пастельной бумаги, гуаши, акварели, формат А4.

Самостоятельная работа: рисунок снеговика на темной пастельной бумаге.

2.8 Тема: «Декоративный натюрморт». Знакомство с материалом пастель. Приёмы работы пастелью (штриховка, растирка, переход цвета). Выполнение задания (натюрморт с цветами и фруктами на контрастном ярком фоне). Использование цветной пастельной бумаги формат А 4, сухая пастель, акварель чёрного цвета.

2.9 Тема: «Юбочка сударыни». Знакомство с приёмами работы кистью (примакивание). Цветовой ритм. Выполнение задания (создать образ сударыни в яркой пестрой юбке). Использование шаблона, формат А4, акварель. *Самостоятельная работа:* посмотреть иллюстрации народных русских сказок, обратить внимание на костюмы.

2.10 Тема: «Кошка». Знакомство с работами художников анималистов. Выполнение этюда (кошка). Использование шаблона, формат А4, акварель. *Самостоятельная работа:* выполнить короткие зарисовки домашних животных.

2.11 Тема: « Морское дно». Создание яркой интересной композиции. Выполнение этюда (морское дно). Использование формата А3, восковых мелков, акварели. *Самостоятельная работа:* подобрать картинки, фотографии на тему композиции.

2.12 Тема: «Зимние забавы». Закрепление пройденного, совершенствование навыков. Выполнение задания : создать композицию на заданную тему (например игры детей зимой на свежем воздухе).Использование формата А3, акварели.

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

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

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Раздел «ГРАФИКА»

1.1 Тема: Противостояние линии. Характерные особенности линий.

Продолжать знакомить с разнообразием линий в природе. Пластика линий. Выполнение зарисовок (например, два образа, противоположные по пластическому решению: голубь-орел; лебедь-коршун).

Использование формата А4, белой и черной гелевых ручек.

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

1.2 Тема: Работа с геометрическими формами. Применение тона. Изучение плоских форм с тональным разбором. Выполнение зарисовок с натуры (например, «Пуговицы», «Печень», и т.д.)

Использование формата А4, простого карандаша.

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

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

1.3 Тема: Рисование с натуры группы овощей. Овощи различные по размеру и форме. Выполнение зарисовок с натуры. Использование формата А4, графитных карандашей, гелевых ручек. Самостоятельная работа: выполнение коротких(быстрых) зарисовок

1.4 Тема: Рисование с натуры, по памяти и представлению птиц и животных. Выполнение зарисовок с натуры (например чучела птиц и животных), с использованием схем и пособий. Использование формата А4 ,графитных и цветных

карандашей, гелевых ручек. Самостоятельная работа: наброски домашних животных.

1.5 Тема: Текстура. Развитие художественных способностей, воспитание внимательного отношения к изображаемому объекту и стилизованного представления его в виде рисунка. Выполнение зарисовок природных форм с

натуры, (например, ракушка, снежинка, перо, паутинка). Использование формата У А4, гелевых ручек, фломастеров.

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

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

Самостоятельная работа: принести примеры ритмических композиций (из журналов, газет).

1.7 Тема: Симметрия. Пятно. Знакомство с понятием «симметрия», закрепление понятия «пятна», как выразительного средства композиции.

Выполнение копий и зарисовок с натуры (например, насекомых, морских животных, фантастических образов). Использование формата У А4, гелевых ручек, фломастеров.

Самостоятельная работа: вырезание симметричного изображения из черной бумаги.

1.8 Тема: Асимметрия. Знакомство с понятием «асимметрия», асимметрия в природе. Выполнение зарисовок предметов быта сложной формы (например, чайник, графин, фонарик, и др.). Использование формата А4, гелевых ручек, фломастеров.

Самостоятельная работа: фотографирование предметов асимметричной формы.

1.9 Тема: Графические композиции «В лесу», «Замок», «Скотный двор». Выполнение тематических композиций по представлению и фантазии. Использование формата А4, гелевых ручек, туши, пера, цветных карандашей.

Самостоятельная работа: подбор материала (картинки, наброски).

1.10 Тема: Наброски фигуры человека. Знакомство с понятиями силуэт, пропорции, движение. Выполнение зарисовок с натуры. Использование формата А4, графитных карандашей, чёрной акварели.

Самостоятельная работа: короткие зарисовки фигур с натуры (одноклассников, членов семьи).

Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

2.1 Тема: Большой цветовой круг. Названия цветов большого цветового круга. «Тепло-холодность» цвета. Знакомство с большим цветовым кругом, основными, составными цветами, с дополнительными холодными и теплыми цветами. Выполнение этюдов на тепло-холодность оттенков одного цвета (например, «Братья-гномы» и др.). Использование формата А4, акварели.

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

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

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

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

Выполнение эскиза (например, иллюстрация к сказке В. Сутеева «Три котенка», образы домашних животных и др.). Использование формата А4, гуаши черной и белой.

2.4 Тема: Образы-портреты. Передача цветом настроения, характера героя. Выполнение портретов грустного и весёлого клоунов (белый и рыжий), положительных и отрицательных персонажей народных сказок. Использование формата А3, акварели, гелевых ручек.

2.5 Тема: Новогодние костюмы, народные костюмы. Выполнение эскизов новогодних и народных костюмов. Использование формата А3, акварели, гелевых ручек, цветных и акварельных карандашей.

Самостоятельная работа: собрать наглядный материал (иллюстрации, фотографии, картинки)

2.6 Тема: Творческая композиция. Формирование умения работать над сложной тематической композицией. Выполнение композиции (например, «Подводный замок Нептуна», «Космос», «Сказочный остров» и др.).

Самостоятельная работа: изучение аналогов композиций.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.Раздел «ГРАФИКА»

1.1 Тема: Рисование с натуры цветов, листьев, деревьев, овощей, ракушек, шишек. Передача объёма и фактуры предмета графическими средствами. Выполнение коротких заданий зарисовок с натуры. Использование формата А4, графитных карандашей, гелевых ручек, мягких материалов (уголь, сангина).
Самостоятельная работа: наброски с натуры.

1.2 Знакомство с видами перспективы (фронтальная), Пропорциональные отношения (люди, машины, дома). Архитектурные образы (замки, город). Использование формата А4, гелевых ручек.
Самостоятельная работа: знакомство с разными городами по фотографиям, книжным иллюстрациям, открыткам.

1.3 Тема: Перспектива Угловая Выполнение кратковременных заданий на построение предметов (например рисунок книги, коробки, табурета). Использование формата А4, графитных карандашей.
Самостоятельная работа: наброски предметов быта прямоугольной формы.

1.4 Тема: Пластика животных. Знакомство с понятием «стилизация». На одном формате изобразить реальный образ и поиски стилизованных форм того же животного. Использование формата А4, гелевой ручки.
Самостоятельная работа: выполнение модели животного из пластилина.

1.5 Тема: Зарисовки отдельных предметов с передачей объёма. Знакомство с понятиями свет, тень, блик. Выполнение кратковременных заданий на передачу объёма предмета при помощи тона. Использование формата А4, графитных карандашей.

1.6 Тема: Пластика человека. Знакомство с условными пропорциями и схемами построения фигуры человека. Выполнение композиции (например, «Спорт», «Танец», «Акробаты»).
Использование формата А4, гелевой ручки, фломастеров.
Самостоятельная работа: фотографии или другие изображения людей в движении.

1.7 Тема: Зарисовки предметов тел вращения. Знакомство с понятием тела вращения, его построения. Выполнение кратковременных заданий на построение тел вращения (кружка, банка, бидон). Использование формата А4,

графитных карандашей.

1.8 Тема: Натюрморт из 1 предмета с драпировкой. Знакомство с понятием натюрморт, компоновка в формате. Выполнение задания (например, кружка на фоне драпировки). Использование формата А4, графитных карандашей.

1.9 Тема: Натюрморт из 2 предметов. Закрепление навыков пройденного материала. Выполнение задания (например, чайник и яблоко на табурете). Использование формата А3, графитных карандашей.

2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

2.1 Тема: Локальный цвет и его оттенки. Повторение и закрепление понятия локальный цвет и разнообразие оттенков одного цвета. Выполнение задания (натюрморт из 1 предмета быта простой формы в сближенной гамме. Тёплый и холодный). Использование формата А4, акварели.

2.2 Тема: Тональные контрасты. Темное на светлом, светлое на темном. Выделение тоном главного пятна композиции. Выполнение задания (натюрморт: тёмная корзина на светлом фоне). Использование формата А4, акварели.

2.3 Тема: Колорит. Ньюансные или контрастные гармонии. Формирование знаний о ньюансных цветах. Знакомство с понятием «пары ньюансных цветов» большого цветового круга. Формирование знаний о дополнительных цветах. Выполнение задания (натюрморт из 1 предмета быта простой формы :тёплый на холодном фоне, холодный на тёплом).Использование формата А4, акварели.

Самостоятельная работа: знакомство с произведениями известных художников

2.4 Тема: Цветовые гармонии в пределах 2-3-х цветов. Использование ограниченной палитры цветов в создании композиции. Выполнение эскиза афиши, флаэра. Использование формата А4, акварели, гуаши.

Самостоятельная работа: изучение рекламной продукции.

2.5 Тема: Этюды цветов и осенних листьев. Выполнение задания (акварельные этюды с натуры). Использование формата А4, акварели.

2.6 Тема: Натюрморт из 2 предметов быта простой формы. Выполнение

задания. Использование формата А3 , акварели.

2.7 Тема: Портрет друга. Знакомство с жанром портрета, просмотр и анализ репродукций работ художников. Выполнение задания: портрет одноклассника с натуры. Использование формата А3, акварели.

2.8 Тема: Натюрморт с рефлексами. Блики. Знакомство с понятием рефлекс, блики. Выполнение задания(натюрморт с ярко выраженными рефлексами и бликами).Использование формата А3, акварели.

2.9 Тема: Натюрморт с металлическим предметом на светлом фоне. Выполнение задания (натюрморт с металлическим чайником или кастрюлей на фоне светлых драпировок). Использование формата А3, акварели.

2.10 Тема: Натюрморт с керамическим горшком на светлом фоне. Выполнение задания (натюрморт с керамическим горшком). Использование формата А3, акварели.

2.11 Тема: Монохром. Знакомство с понятием монохром. Выполнение задания. (натюрморт из 1-2 предметов). Использование формата А3, акварели.

2.12 Тема: Композиционные задания. Выполнение тематических композиций (например «Карнавал», «Космос», «Моя семья»). Использование формата А3, акварели.

2.13 Тема: Иллюстрации литературных произведений. Выполнение задания: иллюстрации к сказкам, басням, стихам. Использование формата А4, акварели.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Основы изобразительной грамоты и рисование»:

1. Знание различных видов изобразительного искусства.
2. Знание основных жанров изобразительного искусства.
3. Знание терминологии изобразительного искусства.
4. Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.).
5. Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в

- изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе.
6. Знание основных выразительных средств изобразительного искусства.
 7. Знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии.
 8. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения.
 9. Навыки передачи формы, характера предмета.
 10. Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках.
 11. Наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного решения.
 12. Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности.
 13. Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции.
 14. Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию.

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

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

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ учащихся во 2-м и 4-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах работ учащихся выставляется итоговая оценка за полугодие.

По окончании предмета проводится **промежуточная аттестация**, вид аттестации - экзамен, оценка за который выставляется в 6-м полугодии и

заносится в свидетельство об окончании предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование». Учащемуся предлагается выполнить сюжетную композицию на заданную тему (например, «Человек и животное», «В мире сказок», «Каникулы», «Я путешествую»). На выполнение задания отводится 2 учебных часа. Оценка работ учащихся ставится исходя из прописанных ниже критериев.

2. Критерии оценки

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки (10-ти бальная система): «отлично» (+\/-), «хорошо» (+\/-), «удовлетворительно» (+\/-), «неудовлетворительно».

+ и - акцентируют нюансы поставленной оценки (5,4,3), позволяют выделить больше градаций в успеваемости учащихся, стимулировать их к профессиональному развитию.

Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования творческого роста программой предлагается введение поэтапного контроля, включающего в себя три составляющие: фантазию, композицию, технику исполнения.

«Фантазия»

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

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

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

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

2 («не удовлетворительно») – отсутствие попыток выполнить задание

«Композиция»

Предполагает грамотный выбор формата, определение величины предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, знание законов композиции

5 («отлично») - все параметры раздела соблюдены; При самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу не снижается;

4 («хорошо») - имеются незначительные ошибки;

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

2 («не удовлетворительно») – отсутствие попыток выполнить задание

«Техника исполнения»

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

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

задачи и законченность работы;

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

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

2 («не удовлетворительно») – отсутствие попыток выполнить задание

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации преподавателям

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

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды школьной библиотеки). Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих конкурсах).

Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

2. Самостоятельная работа учащихся

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

3. Средства обучения

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Методическая литература

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. школа: книга для учителя. - М.: Просвещение, 1984
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 1991
3. Горяева Н.А. первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1991
4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. - М.: Педагогика, 1989
5. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. - М.: Просвещение, 1996
6. Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольника. М.: Педагогика, 1983
7. Кирилло А. Учителю об изобразительных материалах. - М.: Просвещение, 1971
8. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. - М.: Столетие, 1998
9. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. - М.: Просвещение, 1985
10. Курчевский В.В. А что там, за окном? - М.: Педагогика, 1985
11. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. - М.: Просвещение, 1977
12. Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя. - М.: Просвещение, 1982
13. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. - М., Академия, 2008
14. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. -

М.: Просвещение, 1985

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

2. Учебная литература

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»

_____/ Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

ПО.01.УП.02«Прикладное творчество»

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства
«Живопись»

8 лет с дополнительным годом обучения

Возраст учащихся 6,6 -11 лет
Срок реализации 3 года

Разработчик:
Любавина Мария Валерьевна

Санкт-Петербург
2024\2025 учебный год

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
2. Срок реализации учебного предмета;
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ОУ на реализацию УП
4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий;
6. Цели и задачи учебного предмета;
7. Обоснование структуры программы учебного предмета;
8. Методы обучения;
9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

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

III. Требования к уровню подготовки учащихся

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения;

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
2. Критерии оценки

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям;
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся
3. Средства обучения

VI. Список литературы и средств обучения

1. Методическая литература
2. Учебная литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана на основании и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись»

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

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

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

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

2. Срок реализации учебного предмета

Программа рассчитана на 3 года обучения, с 1 по 3 класс. В первый год продолжительность учебных занятий составляет 32 недели, во второй и третий годы - по 33 недели.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное творчество» при 3-летнем сроке обучения составляет 294 часа. Из них: 196 часов - аудиторные занятия, 98 часов - самостоятельная работа.

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

Срок освоения учебного предмета «Прикладное творчество» в рамках образовательной программы «Живопись»

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
	1		2		3		
	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия	32	32	32	34	32	34	196
Самостоятельная работа	16	16	16	17	16	17	98
Максимальная учебная нагрузка	48	48	48	51	48	51	294
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачёт	

5. Форма проведения учебных занятий

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы - от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения.

Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий, а также 1 час самостоятельной работы.

6. Цели и задачи учебного предмета

Цели:

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

Задачи:

1) обучающие:

- научить основам художественной грамоты;
- сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;
- овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами художественного мастерства;
- научить практическим навыкам создания объектов в разных видах декоративно-прикладного творчества;
- научить приемам составления и использования композиции в различных материалах и техниках;
- научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;
- научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;

2) воспитательно-развивающие:

- пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству;
- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;
- формировать творческое отношение к художественной деятельности;
- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;
- приобщить к народным традициям;
- воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество.

7. Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

8. Методы обучения

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

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

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит

рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему проведения занятий:

1. Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале.
2. Освоение приемов работы в материале.
3. Выполнение учебного задания.

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале.

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах.

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и способами работы с различными материалами, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе.

1. Учебно-тематический план

1 год обучения					
№	Название раздела, темы	Вид Учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Макси. учебная нагрузка	Самост. работа	Аудит. занятия
Раздел 1: Русский народный костюм.					
1.1.	Кукла на самовар	Урок	3	1	2
1.2.	Головной убор	Урок	6	2	4
1.3.	Узор на рукавичке	Урок	3	1	2
1.4.	Знакомство с орнаментом	Урок	6	2	4
1.5.	Русская красавица		6	2	4
Раздел 2: Игрушки, сувениры					
2.1.	Елочная игрушка, гирлянда	Урок	9	3	6
2.2.	Карнавальная маска	Урок	6	2	4
2.3.	Сувенир к 8 марта	Урок	6	2	4
Раздел 3: Работа с бумагой и граф. материалами.					
3.1.	Осенние листья	Урок	3	1	2
3.2.	Ветка дерева	Урок	3	1	2
3.3.	Осенний букет	Урок	3	1	2
3.4.	Сказочный домик	Урок	6	2	4
3.5.	Сказочная птица	Урок	6	2	4
3.6.	Петушок	Урок	6	2	4
3.7.	Декоративный букет	Урок	6	2	4
Раздел 4: Гжель, Городец.					
4.1.	Знакомство с элементами росписи Гжели	Урок	3	1	2
4.2.	Эскиз росписи блюдца и куманца	Урок	3	1	2
4.3.	Знакомство с элементами Городецкой росписи	Урок	3	1	2
4.4.	Роспись закладки	Урок	3	1	2
4.5.	Роспись лошадки	Урок	6	2	4
Итого:			96	32	64
Доп. Часы:		консультации			2

2 год обучения

№	Название раздела, темы	Вид Учеб ного занятия	Общий объем времени в часах		
			Макс. учебная нагрузка	Самост. работа	Аудит. занятия
Раздел 1: русский народный костюм.					
1.1.	Вышивка и кружево в костюме.	Экскурсия	3	1	2
1.2.	Зарисовка элементов	Урок	3	1	2
1.3.	Орнаментальная композиция	Урок	3	1	2
1.4.	Творческая работа	Урок	6	2	4
Раздел 2: сувениры, игрушки.					
2.1.	Рождественский Ангел	Урок	6	2	4
2.2.	Открытка	Урок	9	3	6
2.3.	Салфетница	Урок	6	2	4
Раздел 3: Работа с бумагой					
3.1.	«Натюрморт»	Урок	3	1	2
3.2.	«Сказочный цветок». Стилизация.	Урок	3	1	2
3.3.	Стилизация зооморфных мотивов	Урок	3	1	2
3.4.	Гратография, «Космос»	Урок	3	1	2
3.5.	«Цветы» Многослойная аппликация	Урок	9	3	6
3.6.	«Аквариум» Аппликация из ткани	Урок	6	2	4
3.7.	Бумажная пластика. «Жар- птица»	Урок	6	2	4
3.8.	«Сказочный домик». Аппликация.	Урок	6	2	4
Раздел 4: Полхов – Майдан. Городец.					
4.1.	Полхов – Майдан. Знакомство с элементами	Урок	3	1	2
4.2.	Матрешка	Урок	6	2	4
4.3.	Городец. Знакомство с элементами.	Урок	3	1	2
4.4.	Роспись доски в стиле Городецкой росписи.	Урок	12	4	8
Итого			99	33	66
Доп. Часы:		консультации			2

3 год обучения

№	Название раздела, темы	Вид Учеб ного занятия	Общий объем времени в часах		
			Макси. учебная нагрузка	Самост. работа	Аудит. занятия
	Раздел 1: Работа с бумагой. Аппликация				
1.1.	Декоративное обобщение природных форм. Насекомые. Аппликация	Урок	3	1	2
1.2.	Пейзаж с отражением	Урок	6	2	4
1.3.	Панно полубъемное «Эльфы и Дюймовочка»	Урок	6	2	4
1.4.	Лубочные картинки. Знакомство со стилем графики.	Урок	9	3	6
1.5.	Праздничная композиция в стиле «Лубок»	Урок	9	3	6
	Раздел 2: Традиционные виды росписи.				
2.1.	Беседа о видах росписи. Знакомство с их художественно-стилистическими особенностями	Урок	3	1	2
2.2.	Копирование образца	Урок	6	2	4
2.3.	Эскиз росписи разделочной доски в пермогорской традиции	Урок	9	3	6
2.4.	Эскиз росписи прялки в мезенской традиции	Урок	12	4	8
	Раздел 3: Текстиль. Способы декорирования ткани				
3.1.	Роспись тканей. Беседа о способах нанесения узора		3	1	2
3.2.	Печать на ткани геометрического орнамента.	Урок	3	1	2
3.3.	Печать на ткани растительного орнамента.	Урок	3	1	2
3.4.	Акрил для росписи ткани. Знакомство с техникой росписи.	Урок	9	3	6
3.5.	«Сказочное животное» Панно из ткани элементами росписи.	Урок	9	3	6
	Раздел 4: Тряпичная игрушка				
4.1.	Знакомств с миром тряпичной куклы.	Экскурсия	3	1	2
4.2.	Кукла «Мартиничка»	Урок	3	1	2
4.3.	Кукла «Колокольчик»	Урок	3	1	2
	Итого		99	33	66
	Доп. Часы:	консультации			2

2. Годовые требования. Содержание разделов и тем

1 год обучения

Раздел 1: Традиционный русский народный костюм.

1.1. Тема: Кукла на самовар. Обвести по шаблону бумажную заготовку – барышню правильно расположить в листе. Познакомиться с техникой кистевого примакивания, самостоятельно расположить пятна мазков на юбке, раскрасить рукава, прическу. Используется акварель, беличьи кисти, формат А4.

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

1.2. Тема: Головной убор. Знакомство с элементами традиционного старинного русского костюма: венец, кокошник, шлем. Просмотр наглядного материала, зарисовка по шаблону понравившегося головного убора. Примакивания ватной палочкой – имитация драгоценных камней и бисера. Используется акварель, беличьи кисти, ватные палочки, формат А4.

Самостоятельная работа: «Корона сказочной принцессы». Придумать и нарисовать сказочный головной убор с использованием изученных техник (акварель, кисти, ватные палочки, формат А4).

1.3. Тема: Узор на рукавичке. Начальные представления об орнаменте. Придумать узор и самостоятельно его расположить на шаблоне рукавички. Используется бумага в клетку, фломастеры, формат А5.

Самостоятельная работа: Посмотреть узоры в журналах по вязанию. Зарисовать понравившиеся на бумаге в клетку и вклеить в альбом домашних заданий.

1.4. Тема: Знакомство с орнаментом. Просмотр примеров орнамента в народном творчестве. Вырезать из цветного картона геометрические фигуры (квадраты, треугольники, кружки) - разные по цвету и форме. Составить орнамент для доски круглой формы. Используется цветной картон, клей, формат А4.

Самостоятельная работа: прочитать русские народные сказки про красавиц («Василиса Премудрая», «Царевна – Лягушка»), посмотреть иллюстрации.

1.5. Тема: Русская красавица. Нарисовать сказочную красавицу из русских сказок в полный рост, закомпоновать в листе. Прорисовать узоры на сарафане, кокошнике. Используется акварель, гуашь, гелевые ручки, формат А3.

Самостоятельная работа: Нарисовать иллюстрацию к любимой сказке в альбоме домашних заданий.

Раздел 2: Игрушки, сувениры.

2.1. Тема: Елочная игрушка, гирлянда. Изготовление плоской елочной игрушки – символ наступающего Нового года по восточному календарю. Изготовление объемной елочной игрушки из бумаги, ткани и другого материала. Изготовление бумажной гирлянды на елку. Используется цветная бумага, картон, блестки, клей, нитки.

Самостоятельная работа: Нарисовать в альбоме нарядную елку. Используются фломастеры, гелевые ручки, формат А4.

2.2. Тема: Карнавальная маска. Сделать выкройку маски и по своему лицу, с помощью выкройки нарисовать на листе маску выбранного персонажа. Раскрасить маску, украсить блестками, вырезать маску, прорезать глаза, привязать резинку. Используется гуашь, акварель, блестки, бумага, формат А3.

Самостоятельная работа: Придумать и нарисовать карнавальный костюм в альбоме домашних заданий. Используются цветные карандаши, фломастеры, гелевые ручки.

2.3. Тема: Сувенир к 8 марта. Вырезать по шаблону раскрой сувенирной коробочки и крышки. Сложить коробочку по линиям сгиба. Украсить коробочку снаружи цветами из бумаги, украсить боковинки коробочки бумажным орнаментом. Используется цветная бумага и картон, ножницы, клей.

Самостоятельная работа: написать поздравление, вложить в коробочку, подарить маме или бабушке.

Раздел 3: Работа с бумагой и различными графическими материалами. Основы декоративной композиции.

3.1. Тема: Осенние листья. Декоративное обобщение природных форм, изучение различных силуэтов листьев. Выполнение акварельного набрызга по трафарету. Используется акварель, зубная щетка, расческа, трафареты листьев различной формы, формат А3.

Самостоятельная работа: Собрать и высушить под прессом осенние листья различных пород деревьев.

3.2. Тема: Ветка дерева. Объемная аппликация. Вырезать из цветной бумаги осенние листочки разного цвета, нарисовать веточку на листе. Приклеить на нее половинки листочков. Используется цветная бумага, ножницы, клей, фломастеры, формат А4.

Самостоятельная работа: Нарисовать осеннее дерево в альбоме домашних заданий. Используется акварель, акварельные карандаши, формат А4.

3.3. Осенний букет. Составление букета из листьев разной формы (высушенные подготовленные листья). Выполнение набрызга, дорисовка вазы. Используется акварель, зубная щетка, расческа, формат А4.

Самостоятельная работа: «Сказочный лес»: составить композицию из осенних листьев (деревья в сказочном лесу), дорисовать животных, птиц, грибочки. Выполняется на цветном картоне, используются осенние листья, клей, гелевые ручки, фломастеры.

3.4. Тема: Сказочный домик. Аппликация из рваной бумаги. Расположить в листе и приклеить подготовленные части домика. Используются цветные картон и бумага, клей, формат А4.

Самостоятельная работа: Прочитать русские народные сказки про животных. Посмотреть иллюстрации. Нарисовать свою иллюстрацию к сказке в альбоме домашних заданий.

3.5. Тема: Сказочная птица. Графография. Процарапывание перышком по заранее подготовленной бумаге. Используются акварель, восковые мелки, гуашь, металлическое перышко, формат А5.

Самостоятельная работа: Нарисовать петушка из сказки «Заюшкина избушка» в альбоме домашних заданий.

3.6. Тема: Петушок. Аппликация из цветной бумаги, бумажная пластика. Вырезать и согнуть по линиям рельефа голову, шею, гребешок, крылышки петушка. Приклеить на цветной картон части тела, приклеить разноцветные части хвоста, сапожки, косу.

Самостоятельная работа: Букет для мамы. Нарисовать праздничный букет в вазе в альбоме домашних заданий.

3.7. Декоративный букет. Композиция крупных цветов в листе. Придать цветам интересную необычную форму. Прорисовать силуэт цветов и вазы черной тушью, раскрасить цветы пастелью. Используется бумага крафт, тушь, кисти, масляная пастель, формат А3.

Самостоятельная работа: Нарисовать сказочный замок в изученной технике.

Раздел 4: Традиционные виды росписи. Гжель, Городец.

4.1. Тема: Гжель. Знакомство с элементами росписи: бордюры, решетки, розы, птицы. Используются акварель, гуашь, беличьи кисти, формат А4 .

Самостоятельная работа: тренировка полученных навыков кистевого письма в альбоме домашних заданий.

4.2. Тема: Роспись блюда, куманца. Самостоятельно расположить на форме блюда и кувшина-куманца узоры Гжели. Используется акварель, гуашь, беличьи кисти, формат А4.

Самостоятельная работа: придумать и нарисовать вазу интересной формы, расписать в стиле Гжель в альбоме домашних заданий.

4.3. Тема. Городец. Знакомство с элементами и этапами росписи: подмалевок, тенька, наводка. Используется акварель, гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: тренировка полученных навыков в альбоме домашних заданий.

4.4. Тема: Роспись закладки городецкими цветами. Самостоятельно выбрать элементы изученной росписи и расположить и расписать их на закладке из цветного картона. Используется акварель, гуашь, формат А5.

Самостоятельная работа: тренировка полученных навыков в альбоме домашних заданий.

4.5. Тема: Роспись лошадки – каталки Городецкими цветами. Самостоятельно расположить элементы изученной росписи и расписать их на форме лошадки – каталки, вырезанной из цветного картона. Акварель, гуашь, формат А5.

2 год обучения

Раздел 1: Традиционный русский народный костюм.

1.1. Тема: Вышивка и кружево в народном костюме. Экскурсия в Этнографический музей Санкт-Петербурга.

Самостоятельная работа: Переписать в тетрадь то, что узнали на экскурсии, вклеить зарисовки и фотографии, сделанные на выставке

1.2. Тема: Зарисовка элементов народного костюма: вышивка, кружево. Используются гелевые ручки, фломастеры, картон, формат А5.

Самостоятельная работа: придумать свои элементы вышивки и кружева, зарисовать в тетрадь.

1.3. Тема: Орнаментальная композиция. Полотенце – рушник. Придумать и расписать конец полотенца на основе изученных элементов. Кружевной конец вырезать из бумаги. Используются бумага в клетку, цветной картон, белая писчая бумага, фломастеры, ножницы, белая гелевая ручка, формат А3.

Самостоятельная работа: подготовить некоторые детали композиции.

Раздел 2: Сувениры к праздникам и игрушки.

2.1. Тема: «Рождественский Ангел». Игрушка и ткани. Используются ткани х/б, шифон, шнур, блестки, иголка, нитки.

Самостоятельная работа: повторить дома игрушку, сделанную на уроке.

2.2. Тема: Открытка к Новому году «Домик». Вырезать рамку для открытки из белой бумаги, на листе цветного картона нарисовать домик с элементами зимнего пейзажа. Вырезать окошко и приклеить папиросную бумагу, проколоть иглой звезды в небе. Прописать гуашью домик, сугробы вокруг и на крыше. Вклеить цветной картон рамку, украсить рамку блестками и праздничной надписью.

Самостоятельная работа: Нарисовать праздничную открытку фломастерами и гелевыми ручками.

2.3. Тема: Салфетница в стиле «Гжель». Вырезать по трафарету форму салфетницы из картона, прописать цветок в стиле Гжель. Согнуть по линиям сгиба, склеить. Используется белый картон, гуашь, акварель, ножницы, клей, формат А5.

Самостоятельная работа: вложить салфеточки в Салфетница, подарить маме или бабушке.

Раздел 3: Работа с бумагой и различными графическими материалами. Основы декоративной композиции.

3.1. Тема: «Натюрморт». Нарисовать эскиз декоративного натюрморта. Вырезать шаблоны предметов из картона. В технике акварельного набрызга выполнить поэтапную заливку предметов от заднего плана к переднему. Используются картон, ножницы, акварель, зубная щетка, расческа, формат А4.

Самостоятельная работа: выполнить декоративный натюрморт в технике аппликации из цветной бумаги в альбоме домашних заданий.

3.2. Тема: «Сказочный цветок». Понятие о стилизации. Просмотр наглядных пособий с примерами стилизации у мастеров книжной иллюстрации и в традиционных видах росписи. Прорисовка цветка по своему представлению. Одно и то же изображение выполняется в трех вариантах: графически, в теплой и холодной гамме. Используются гелевая ручка, акварель, формат А4.

Самостоятельная работа: нарисовать цветочную гирлянду в своей стилистике в альбом домашних заданий. Используются гелевые ручки, фломастеры.

3.3. Тема: Стилизация зооморфных мотивов. Понятие о стилизации на примере книжных иллюстраций и игрушек. Зарисовка эскиза животного, составленного из простых геометрических фигур, подбор цветной бумаги для деталей различной формы. Выполнение аппликации на цветном картоне. Используется цветная бумага, картон, ножницы, клей, формат А5.

Самостоятельная работа: посмотреть примеры зооморфных стилизаций у мастеров советской мультипликации, зарисовать понравившиеся примеры в альбом домашних работ.

3.4. Тема: Гратография. Выполнение композиции на тему «Космос» на заранее подготовленной бумаге: процарапывание металлическим пером. Используется подготовленная бумага, металлическое перо, формат А4.

Самостоятельная работа: выполнить самостоятельно гратографию на тему «Сказочный букет».

3.5. Тема: «Цветы». Многослойная аппликация. Выполнение акварельного эскиза трех- четырех цветов с листьями с поэтапной заливкой слоев

лепестков от светлого к темному, от краев к центру. Подбор цветной бумаги различных оттенков в градациях одного цвета для каждого из цветков и листьев. Вырезание и приклеивание деталей аппликации на цветной картон. Используются цветные картон и бумага, ножницы, клей, формат А4.

3.6. Тема: «Аквариум». Аппликация из ткани. Коллективная работа. Разработка коллективного эскиза «Аквариум» или «Морское дно», подбор кусочков тканей. Каждой паре участников дается формат А4 на двоих для выполнения аппликации на своем «кусочке дна». Используются картон, лоскутки тканей, клей, ножницы. В конце работы собирается общее панно.

Самостоятельная работа: самостоятельно выполнить аппликацию из ткани «Натюрморт».

3.7. Тема: Бумажная пластика. Композиция из белой бумаги разной фактуры на тему «Зимний пейзаж». Сначала выполняется пластика деревьев, веток, затем прокладываются «сугробы», «облака». Используются писчая бумага, кусочки обоев, туалетная бумага, клей, ножницы, формат А4.

Самостоятельная работа: самостоятельно выполнить композицию в изученной технике на тему «Снежный домик».

3.8. Тема: «Сказочный домик». Выполнение аппликации по мотивам сказок «Заюшкина избушка», «Теремок» или «Баба – Яга». В домике прорезаются окна, двери, приклеиваются ступеньки. Используются цветные картон, бумага, клей, ножницы, формат А4.

Самостоятельная работа: вырезать детали для сказочного хозяина домика, вклеить в композицию «Сказочный домик».

Раздел 4: Традиционные виды росписи. Полхов – Майдан. Городец.

4.1. Тема: Полхов – Майдан. Знакомство с элементами росписи и основными этапами росписи. Зарисовка элементов: цветы, ягоды, личики матрешек, палитра росписи – основные цвета. Используются акварель, гелевая ручка, мелованная бумага, формат А4.

Самостоятельная работа: отработка изученных элементов в альбоме домашних работ.

4.2. Тема: «Матрешка» в традиции Полхов – Майдан. Прорисовка формы матрешки, заполнение силуэта элементами изученной росписи. Выполнение в цвете в гамме изученной росписи, прорисовка контура гелевой ручкой или

тонкой кистью. Используются акварель, гелевая ручка, формат А4.

Самостоятельная работа: зарисовка элементов сельского пейзажа в традиции Полховский Майдан в альбоме домашних заданий.

4.3. Тема: Городец. Зооморфные и антропоморфные мотивы. Зарисовка элементов: лошадки, барышни, господа, дети. Поэтапное выполнение элементов росписи. Используется акварель, гуашь, формат А3.

Самостоятельная работа: отработка изученных элементов росписи в альбоме домашних заданий.

4.4. Тема: Роспись доски в традиции Городец. Самостоятельно разработать композицию из изученных элементов росписи. Выполнить эскиз в цвете. Загрунтовать доску, перенести рисунок на доску, выполнить в цвете поэтапно все элементы росписи. Используются акварель, гуашь или акрил, клей ПВА, лак.

Самостоятельная работа: посмотреть литературу по теме - образ коня в народном творчестве.

3 год обучения

Раздел 1: Работа с бумагой. Аппликация, графика, объемное моделирование и конструирование

1.1. Тема: Декоративное обобщение природных форм. Понятие о симметрии на примере насекомых: бабочки, жучки, паучки. Зарисовка половинки изображения бабочки, перевод рисунка на два листа цветной бумаги контрастных цветов, вырезание, приклеивание на противоположные части контрастного фона. Используется цветная бумага двух контрастных цветов, ножницы, клей, формат А5

Самостоятельная работа: повторить задание самостоятельно на примере жучка округлой формы, вклеить в альбом домашних заданий.

1.2. Тема: «Пейзаж с отражением». Прорисовка элементов пейзажа силуэтами: крона сосны, куст, трава, ель. Вырезание силуэта пейзажа из цветной бумаги одним непрерывным движением. Вырезание отражения пейзажа по контуру вырезанного пейзажа, тем же непрерывным движением. Приклеивание пейзажа и отражения. Используется самоклеящаяся бумага, цветной картон, ножницы, формат А4.

Самостоятельная работа: повторить задание «Силуэт и отражение», вклеить в альбом домашних заданий.

1.3. Тема: Панно полу - объемное «Эльфы. Иллюстрация к сказке «Дюймовочка». Выполнение эскиза панно, продумывание объемных и плоских частей. Вырезание из цветной двусторонней бумаги фигур, крыльев, цветов. Сборка частей панно. Используется двусторонняя цветная бумага, ножницы, клей, формат А4.

Самостоятельная работа: повторить изученную технику в варианте полу-объемной открытки.

1.4. Тема: Лубок. Изучение графического языка лубочных картинок. Зарисовки элементов: цветы, деревья, животные, птицы, люди. История возникновения лубочных картинок. Используется гелевая ручка, формат А4.

Самостоятельная работа: посмотреть иллюстрации в стиле Лубок и лубочные картинки в интернете. Зарисовать понравившиеся элементы в альбом домашних заданий.

1.5. Тема: Праздничная композиция на тему «Широкая Масленица» в стиле Лубок. Прорисовка в карандаше эскиза композиции. Перенос эскиза на лист, прорисовка пером или гелевой ручкой, цветовое решение цветными карандашами в технике растирания. Используется гелевая ручка, тушь, перо, цветные карандаши, лезвие, ватный диск, формат А3.

Самостоятельная работа: повторить изученную технику в варианте открытки «Масленица».

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Роспись по дереву. Пермогорская (Северная Двина) и Мезенская роспись.

2.1. Тема: Роспись по дереву. Беседа о видах росписи, художественно - стилистические особенности основных центров росписи по дереву (Пермогорская роспись, Городец, Мезень). Краски, применяемые для росписи. Познакомить с центрами росписи по дереву, узнать особенности стиля и орнаментальные мотивы. Изучить элементы и мотивы выбранной росписи, овладеть основными приемами их выполнения. На основе полученных знаний самостоятельно выполнить гирлянду из цветов на бумаге. Используется акварель, гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: изучить литературу по данной теме.

2.2. Тема: Роспись по дереву. Выполнение копии. Научиться работать по образцу, изучить разнообразие элементов росписи, отработать навыки

выполнения основных приемов. Выполнение копии с подлинника. Использование деревянной заготовки, гуаши или акрила.

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

2.3. Тема: Эскиз росписи разделочной доски в Пермогорской (Северо-Двинской) технике.

Создать композицию с использованием характерных образов выбранной росписи. Используя основные элементы, цветовые сочетания, композиционные особенности выбранной росписи, создать свой эскиз, выполнить роспись на доске. Деревянная заготовка, гуашь или акрил.

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома.

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

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома.

Раздел 3: Текстиль. Способы декорирования ткани

3.1. Тема: Роспись тканей. Провести беседу о способах нанесения узора на ткань ручным способом: набойка, холодный и горячий батик, свободная роспись; красители и инструменты, применяемые при росписи тканей. Возможность многообразия цветовых сочетаний при свободной росписи.

Самостоятельная работа: изучить литературу по теме.

3.2. Тема: Печать на ткани геометрического орнамента.

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

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

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

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома.

3.4. Тема: Акрил для росписи ткани. Знакомство с техникой, выполнение элементов в технике печати через трафарет, прямой росписи, рисование контурами. Используется акрил для ткани, контуры для работы по ткани, ткань хлопок (можно рисовать на однотонной х\б футболке), калька, гелевая ручка, ножницы.

Самостоятельная работа: закрепить рисунок, прогладив утюгом через х\б тряпочку. Читать сказки, найти образы птиц, зверей, собрать иллюстративный материал.

3.5. Тема: Панно «Сказочное животное». Аппликация из ткани с элементами росписи. Разработка эскиза в масштабе 1:1 в цвете, подбор лоскутков разных по фактуре и цвету. Перенос деталей эскиза на кальку, раскрой деталей из ткани. Сборка панно, дорисовка деталей контурами для ткани. Используются лоскутки тканей, флизелин, клеевая лента для ткани, ткань для фона, ножницы, нитки, булавки, акриловые контуры для росписи ткани, формат А4.

Самостоятельная работа: закрепить рисунок дома с помощью утюга, пришить на футболку или оформить как панно – пришить кайму по контуру фона.

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах. Тряпичная игрушка

4.1. Тема: Знакомство с миром тряпичной куклы. Экскурсия в Санкт – Петербургский музей игрушки или в Этнографический музей на мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы. Изучение традиции изготовления игрушки, сакрального смысла, вкладываемого в нее.

Самостоятельная работа: записать в тетрадь то, что узнали на экскурсии, вклеить фотографии. Прочитать сказку «Василиса – Премудрая», нарисовать куколку из сказки.

4.2. Тема: Кукла «Мартиничка». Познакомиться с традицией выполнения

куклы из ниток, с приемами ее изготовления из ниток разных цветов.

Выполнить пару кукол (девочка и мальчик) и соединить их крученым шнурочком. Освоить технику работы с нитками при стягивания нитей в нужных местах для получения заданной формы. Используются нитки двух цветов.

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

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

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

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Прикладное творчество».

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

- Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором.
- Навыки конструирования и моделирования из различных материалов.
- Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения.
- Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

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

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м полугодиях за счет аудиторного времени.

На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.

2. Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания.

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки (10-ти бальная система): «отлично» (+\/-), «хорошо» (+\/-), «удовлетворительно» (+\/-), «неудовлетворительно».

+ и - акцентируют нюансы поставленной оценки (5,4,3), позволяют выделить больше градаций в успеваемости учащихся, стимулировать их к профессиональному развитию.

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

учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения.

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

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

«2» (**неудовлетворительно**) – работа не выполнена.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации преподавателям.

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

Применяются следующие средства дифференциации:

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

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

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

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

В процессе освоения программы применяются на 3 вида заданий:

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести до стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки;
- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной известный им способ изображения предметов;
- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую

ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения заданного.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы

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

3. Средства обучения

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

Типы пособий:

- натуральные наглядные пособия - образец изготавливаемого предмета, его развертка или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на уроках. Для показа сложных приемов обработки материала используются детали увеличенного размера. Возможно использование предметно-технологической карты;
- образец — это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ которых позволит определить действия и операции, необходимые для изготовления всего изделия. Отсутствие образца изделия на уроке, особенно на первом этапе обучения, делает выполнение детьми операций, необходимых для изготовления изделия, случайными и неосознанными;
- устное описание внешнего вида предмета и его конструкции -
- способствует образованию у детей правильного представления о предмете творчества;
- электронные образовательные ресурсы - мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные - слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы,

аудио записи;

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

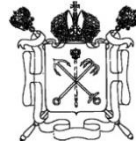
VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Список методической литературы

1. Аверьянова М.Г. Гжель - российская жемчужина.- М, 1993 Бесчастнов Н.П. Основы изображения растительных мотивов. М., 1989 Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М., 2010 Берстенева В.Е., Догаева Н.В. Кукольный сундучок. Традиционная кукла своими руками. Белый город, 2010
2. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, 1975 Божьева Н. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность, Северный паломник, - 2008
3. Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия, АСТ-Пресс Книга, 2009
4. Плетение. Лоза. Береста. Рогоза. Соломка. Тростник: справочник / Сост. Теличко А. А., Рыженко В.И..- М.; Оникс, 2008
5. Русские художественные промыслы. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010
6. Супрун Л.Я. Городецкая роспись. Культура и традиции, 2006
7. Неменский Б.М. Программы. «Изобразительное искусство и художественный труд». 1-9 класс. М., Просвещение, 2009
8. Шевчук Л.В. Дети и народное творчество. - М.: Просвещение, 1985 Юный художник 1992 г.: №№3-4. Яковлева О. «Филимоновская игрушка»

2. Список учебной литературы

1. Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. - М. Мозаика-Синтез, 2007
2. Дорожин Ю. Г. Мезенская роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. - М. Мозаика-Синтез, 2007
3. Клиентов А. Народные промыслы. - М.: Белый город, 2010 Лаврова С. Русские игрушки, игры, забавы. - М.: Белый город, 2010 Межуева Ю.А. Сказочная Гжель: Рабочая тетрадь по основам народного искусства. М., Мозаика-Синтез, 2003
4. Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел.- М.. Изд-во Эксмо, 2003 Я познаю мир. Игрушки: Детская энциклопедия. /Сост.Н.Г. Юрина. - М.: АСТ, 1998

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»

_____/ Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

ПО.01.УП.03 «Лепка»

по дополнительной предпрофессиональной программе

в области изобразительного искусства

«Живопись»

8 лет с дополнительным годом обучения

Возраст учащихся 6,6 -11 лет

Срок реализации 3 года

Разработчики:

Новиков Ярослав Александрович,
Обухова Ольга Михайловна

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
2. Срок реализации учебного предмета;
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ОУ на реализацию УП
4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий;
6. Цели и задачи учебного предмета;
7. Обоснование структуры программы учебного предмета;
8. Методы обучения;
9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

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

III. Требования к уровню подготовки учащихся

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения;

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
2. Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся
3. Средства обучения

VI. Список литературы и средств обучения

1. Методическая литература
2. Учебная литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Лепка» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно — прикладное творчество».

Учебный предмет «Лепка» расширяет и дополняет образование в области изобразительного искусства, является одним из предметов обязательной части предметной области «Художественное творчество».

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

Предметы обязательной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», а именно: «Основы изобразительной грамоты», «Прикладное творчество», «Лепка» - взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга.

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

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Лепка» составляет 3 года (с 1 по 3 класс).

3. Объем учебного времени и виды учебной работы

Общая трудоемкость учебного предмета «Лепка» составляет 294 часа, из них: 196 часов - аудиторные занятия, 98 часов — самостоятельная работа.

4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Срок освоения учебного предмета «Лепка» в рамках образовательной программы «Живопись».

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации						Всего часов
	1		2		3		
Классы	1	2	3	4	5	6	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (в часах)	32	32	32	34	32	34	196
Самостоятельная работа (в часах)	16	16	16	17	16	17	98
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	48	48	51	48	51	294
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет	

5. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Лепка» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 – 3 классы – 2 часа

Самостоятельная работа:

1 – 3 классы – 1 час

6. Цели и задачи учебного предмета

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

Задачи:

Задачи, направленные на реализацию УП «Лепка» должны содержать в себе воспитательные, обучающие и развивающие функции.

1) Воспитательные:

- Сформировать у учащихся эстетические взгляды, нравственные установки и потребности общения с духовными ценностями.
- Воспитать в учащихся личностные качества, позволяющие уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов.

2) Обучающие:

- Изучить принципы сбора и систематизации подготовительного материала (эскизов и зарисовок) и способов его применения для воплощения творческого замысла.
- Формирование у детей комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной пред профессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись».
- Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, фактурные поверхности, глина, пластилин.
- Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов.
- Формирование понятий «круглая скульптура», «рельеф», «пропорции», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «объемность», «композиция».
- Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.
- Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные

особенности предметов.

- Формирование умения работать с натуры, по памяти, по воображению.
- Обучение различным приёмам росписи.

3) Развивающие

- Развитие в обучающихся образного мышления и творческих способностей.
- Развитие наблюдательности: построение сюжетов на основе жизненных наблюдений, таких как времена года, поведение животных и людей и т.д.
- Развитие аналитических навыков: анализ произведений классического искусства. Умение давать объективную оценку своему труду, труду товарищей. Понимание успеха\неуспеха собственной деятельности, определение наиболее эффективных способов достижения результата.
Развитие социальных навыков: умение взаимодействовать с преподавателем, классом, группой товарищей и одноклассников, а также другими образовательными ресурсами, такими как интернет, библиотека и пр.

7. Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

- Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета.
- Распределение учебного материала по годам обучения.
- Описание дидактических единиц учебного предмета.
- требования к уровню подготовки учеников.
- Формы и методы контроля, система оценок.
- Методическое обеспечение учебного процесса.
- В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

8. Методы обучения

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного предмета «Лепка» используются следующие методы обучения:

- Словесный (объяснение, беседа, рассказ).
- Наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы, примеров работ)
- Частично-поисковые (выполнение вариативных заданий).
- Практический (творческие задания, участие детей в конкурсах).
- Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база общеобразовательного учреждения соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Общеобразовательным учреждением соблюдается своевременно текущий ремонт учебных помещений.

- Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.
- Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по специфике предмета.
- Кабинет для занятий должен быть оснащен мебелью (столы и стулья), мольбертами, наглядными пособиями, компьютером.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

1. Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. учебная нагрузка	Самост. работа	Аудит. занятия
1 год обучения, Первое полугодие					
1	Вводный урок: Инструменты и материалы.	урок	3	1	2
2	Круглая скульптура на заданную тему.	урок	3	1	2
3	Этюд с натуры фрукта или овоща	урок	3	1	2
4	Круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
5	Этюд с натуры фрукта или овоща	урок	3	1	2
6	Круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
7	Этюд с натуры предмета быта	урок	3	1	2
8	Свободная тема.	урок	3	1	2
9	Вводный урок на тему керамика и роспись.	урок	3	1	2
10	Керамика: Эскизы к росписи.	урок	3	1	2
11	Керамика: Роспись	урок	3	1	2
12	Круглая скульптура на литературную тему	урок	3	1	2
13	Керамика: новогодний сувенир.	урок	3	1	2
14	Керамика: Эскизы к росписи и исполнение.	урок	3	1	2
15	Круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
16	Зачёт: Этюд с натуры 1 предмета быта	урок	3	1	2

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. учебная нагрузка	Самост. работа	Аудит. занятия
1 год обучения, Второе полугодие					
17	Круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
18	Этюд с натуры на заданную тему	урок	3	1	2

19	Круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
20	Этюд с натуры на заданную тему	урок	3	1	2
21	Этюд фигуры человека	урок	3	1	2
22	Общие понятия о рельефе. Этюд: Рельеф с натуры.	урок	3	1	2
23	Декоративный рельеф	урок	3	1	2
24	Этюд: Простой растительный орнамент	урок	3	1	2
25	Свободная тема.	урок	3	1	2
26	Этюд: Рельеф предмета быта с натуры.	урок	3	1	2
27	Декоративный рельеф	урок	3	1	2
28	Декоративная тарелка с рельефным изображением.	урок	3	1	2
29	Керамика: Эскизы к росписи и исполнение.	урок	3	1	2
30	Народная игрушка	урок	3	1	2
31	Керамика: Эскизы к росписи и исполнение.	урок	3	1	2
32	Коллективная работа на заданную тему	урок	3	1	2
	Итого:	урок	96	32	64
	Доп. Часы:	консультации			2

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. учебная нагрузка	Самост. работа	Аудит. занятия
2 год обучения, Первое полугодие					

1	Этюд с натуры:	урок	3	1	2
2	Круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
3	Этюд с натуры: «Фрукты и овощи»	урок	3	1	2
4	Круглая скульптура: Сказочный персонаж на выбор	урок	3	1	2
5	Этюд с натуры: «Фрукты и овощи»	урок	3	1	2
6	Круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
7	Этюд с натуры: «Предметы быта»	урок	3	1	2
8	Свободная тема.	урок	3	1	2
9	Круглая скульптура. Работа по воображению	урок	3	1	2
10	Декоративный сосуд	урок	3	1	2
11	Подготовка эскизов и роспись работ	урок	3	1	2
12	Этюд с натуры	урок	3	1	2
13	Круглая скульптура: новогодний сувенир.	урок	3	1	2
14	Керамика: Эскизы к росписи и исполнение	урок	3	1	2
15	Круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
16	Зачёт: Этюд с натуры	урок	3	1	2

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. учебная нагрузка	Самост. работа	Аудит. занятия
2 год обучения, Второе полугодие					

17	Круглая скульптура с натуры	урок	3	1	2
18	Этюд с натуры на заданную тему	урок	3	1	2
19	Круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
20	Этюд с натуры: на заданную тему	урок	3	1	2
21	Круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
22	"Условности скульптуры» Рельеф: «Дерево»	урок	3	1	2
23	Рельеф на заданную тему	урок	3	1	2
24	Керамика: Эскизы к росписи и исполнение	урок	3	1	2
25	Свободная тема.	урок	3	1	2
26	Круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
27	Рельеф на заданную тему	урок	3	1	2
28	Керамика: «Декоративное блюдо»	урок	3	1	2
29	Керамика на заданную тему	урок	3	1	2
30	Керамика: Эскизы к росписи и исполнение	урок	3	1	2
31	Круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
32	Коллективная работа на заданную тему	урок	3	1	2
33	Свободная тема (резерв учебного времени)	урок	3	1	2
Итого:			99	33	66
Доп. Часы:					2
		консультации			

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. учебная нагрузка	Самост. работа	Аудит. занятия

3 год обучения, Первое полугодие

1	Этюд с натуры	урок	3	1	2
2	Круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
3	Этюд с натуры. «Фрукты и овощи»	урок	3	1	2
4	Круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
5	Этюд с натуры: «Фрукты и овощи»	урок	3	1	2
6	Круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
7	Этюд с натуры: «Предметы быта»	урок	3	1	2
8	Свободная тема	урок	3	1	2
9	Многофигурная круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
10	Новогодний сувенир	урок	3	1	2
11	Керамика: Эскизы к росписи и исполнение	урок	3	1	2
12	Круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
13	Круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
14	Круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
15	Керамика: эскизы к росписи и исполнение	урок	3	1	2
16	Этюд с натуры: «Предметы быта»	урок	3	1	2

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. учебная нагрузка	Самост. работа	Аудит. занятия
3 год обучения, Второе полугодие					
17	Круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
18	Этюд с натуры на заданную тему	урок	3	1	2
19	Круглая скульптура «Лес/Природа»	урок	3	1	2
20	Этюд с натуры на заданную тему	урок	3	1	2
21	Керамика: Подбор подходящих работ, эскизы	урок	3	1	2
22	Круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
23	Формальная композиция	урок	3	1	2
24	Формальная композиция на заданную тему.	урок	3	1	2
25	Свободная тема	урок	3	1	2

26	Круглая скульптура на заданную тему	урок	3	1	2
27	Этюд: Копия гипсового орнамента	урок	3	1	2
28	Керамика: «Декоративное блюдо»	урок	3	1	2
29	Керамика: Эскизы к росписи и исполнение	урок	3	1	2
30	Этюд: Копия гипсового орнамента	урок	3	1	2
31	Композиция на заданную тему	урок	3	1	2
32	Коллективная работа на заданную тему	урок	3	1	2
33	Свободная тема (резерв учебного времени)	урок	3	1	2
Итого:			99	33	66
Доп. Часы:		консультации			2

2. Содержание разделов и тем. Годовые требования Первый год обучения (четвёртый класс)

Тема 1:

Вводный урок: Инструменты и материалы. Физические и химические свойства глины и пластилина. Этюд с натуры: «Яблоко».

Задачи:

- Знакомство с понятиями - Скульптура, круглая скульптура и рельеф, плинт в скульптуре, композиция в скульптуре.
- Знакомство с инструментами. Порядок работы в мастерской лепки. Организация рабочего пространства.
- Знакомство с основными скульптурными материалами (глина, пластилин), и их особенностями.
- Обучение профессиональному подходу к скульптурным задачам. Пример: Лепка из единого куска.
- Знакомство с понятием фактура
- Знакомство с ведением работы с натуры
- знакомство с различными формами плинта (овал, квадрат и т.д.)
- Развитие глазомера, умения соотносить целое и деталь
- Формирование умения выдерживать заданный размер

- Формирование умения передавать характер природы и пластическое решение.

Аудиторные задания: Вводная беседа, выполнение работы в материале (глина). Самостоятельная работа: Выбрать и запомнить в подробностях любое домашнее животное.

Тема 2: Круглая скульптура: Законы построения скульптуры. Лепка из единого куска глины. Круглая скульптура: «Домашнее животное».

Задачи: развитие способностей в передаче объёмов; развитие глазомера, умения соотносить целое и деталь.

Аудиторные задания: Выполнить задание в подходящем материале.

Самостоятельная работа: зарисовки овощей и фруктов.

Тема 3: Этуд с природы: «Груша».

Задачи: Формирование умения передавать характер предметов и поверхностей, их пластическое решение; развитие способностей в передаче объёмов; развитие глазомера, умения соотносить целое и деталь.

Аудиторные задания: лепка груши с природы (с плинтом).

Самостоятельная работа: Выбрать любого обитателя водного мира.

Тема 4: Круглая скульптура: «Морской мир».

Задачи: знакомство с условностью скульптуры; изучить общую форму животного, количество и расположение плавников, направление и характер расположения чешуи; Развить способность передавать выразительность изображаемого движения, умение сохранять цельность композиции при лепке деталей. В работе используется иллюстративный материал и детские самостоятельные наброски и зарисовки.

Аудиторные задания: лепка композиции «Морской Мир».

Самостоятельная работа: зарисовки овощей и фруктов.

Тема 5: Этуд с природы: «Перец».

Задачи: Знакомство с понятием этюд с природы

Аудиторные задания: Выполнить задание в подходящем материале.

Максимально передать характер и пропорции предмета.

Самостоятельная работа: Выбрать любую птичку. Запомнить характерные особенно-

сти, сделать зарисовки.

Тема 6: Круглая скульптура «Птичка».

Задачи: Передача характера формы средствами лепки

Аудиторные задания: Изобразить отвечающее заданной теме животное. Внимание обучающихся обращается на общую форму тела, количество и расположение крыльев. В работе используется иллюстративный материал и детские самостоятельные наброски и зарисовки.

В ходе работы начать учитывать требования керамики.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок посуды.

Тема 7: Эюда с натуры: «Предметы быта - Чайник».

Задачи: развитие глазомера; развитие умений передавать целое и деталь.

Аудиторные задания: Выполнить задание в подходящем материале, максимально точно передать характер и пропорции предмета.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок с натуры.

Тема 8: Свободная тема.

Задачи: Закрепление пройденного материала; Развитие фантазии, воображения.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу, размер – небольшой, большая тщательность – приветствуется.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок с натуры.

Тема 9: Вводный урок на тему керамика и роспись.

Задачи: Знакомство с видами росписи, и требованиями от формы скульптуры для керамики. Задание: «Чашка». Знакомство с различными керамическими техниками лепки сосудов: из целого, из жгута, из пласта; Формирование умения равномерно раскатывать глину "жгутом" нужной длины.

Аудиторные задания: Выполнение предварительных упражнений на изготовление простого элемента: «жгут». Создание эскиза и выполнение простого сосуда в технике «жгутов» - солонка, чашка, ваза и т.п.), поэтапное ведение работы, в работе над изделием приветствуется тщательность и аккуратность исполнения.

Самостоятельная работа: Эскизы к росписи. Сбор подготовительного материала в виде зарисовок, открыток, иллюстраций.

Тема 10: Керамика: Эскизы к росписи.

Задачи: Развитие аккуратности при ведении работы и тщательности в исполнении.

Аудиторные задания: Разработка эскизов.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок с натуры.

Тема 11: Керамика: Роспись ангобами (чашек, птичек).

Задачи: Формирование умения комбинировать простые формы в изделии

Аудиторные задания: Роспись сделанных керамических работ.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок с натуры.

Тема 12: Круглая скульптура: «Сказочные персонажи».

Задачи: Передача характера сказочных персонажей средствами лепки

Аудиторные задания: создание своего эскиза на тему и выполнение работы.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок с натуры.

Тема 13: Керамика: «Декоративная ёлочка» как новогодний сувенир.

Задачи: Передача характера формы средствами лепки, особенностей вращения конуса на боковой поверхности. Декорирование объема различными фактурами.

Аудиторные задания: создание своего эскиза на тему и выполнение работы.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок с натуры.

Тема 14: Керамика: Эскизы к росписи и исполнение.

Задачи: Передача характера формы средствами лепки

Аудиторные задания: Разработка эскизов, роспись ангобами, роспись сделанных керамических работ.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок с натуры.

Тема 15: Круглая скульптура: «Южные звери».

Задачи: развитие наблюдательности, умение подмечать характерные и выразительные движения, позы животных.

Аудиторные задания: создание эскизов, выполнение работы в материале.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок с натуры

Тема 16: Зачёт. Этюд с натуры, предметы быта - «Крынка».

Задачи: Изучение тел вращения.

Аудиторные задания: Этюд крынки с натуры

Самостоятельная работа: Эскизы на основе мифических персонажей.

Тема 17: Круглая скульптура: «Фантастическое животное».

Задачи: Развитие фантазии и пространственного мышления.

Аудиторные задания: Этюд фантастического животного

Самостоятельная работа: Эскизы

Тема 18: Этюд с натуры: «Геометрические фигуры – Куб».

Задачи: развитие глазомера.

Аудиторные задания: лепка куба с натуры (с плитом).

Самостоятельная работа: зарисовки животных.

Тема: Круглая скульптура: «Лесные обитатели».

Задачи: повторение материала (правильный способ лепки из глины); развитие наблюдательности, умение подмечать характерные и выразительные движения, позы животных.

Аудиторные задания: создание эскизов, выполнение работы в материале.

Самостоятельная работа: зарисовки животных

Тема 20: Этюд с натуры: «Геометрические фигуры - Конус».

Задачи: Развитие глазомера и пространственного мышления.

Аудиторные задания: создание эскизов, выполнение работы в материале.

Самостоятельная работа: Зарисовки сидящих фигур людей.

Тема 21: Круглая скульптура: «Сидящий человек».

Задачи: формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры; первоначальные навыки передачи несложного движения.

Аудиторные задания: Создание целого сюжета об этом человеке: кто он по профессии - пират, космонавт, клоун; выполнение эскиза с использованием своих набросков, лепка скульптуры.

Самостоятельная работа: Зарисовки.

Тема 22: Общие понятия о рельефе. Рельеф куба с натуры.

Задачи: наиболее точная передача размера и формы. Обозначаются понятия «соотношение объемов», «пропорции». Работа выполняется в скульптурном пластилине.

Размер фигур 5-7 см.

Аудиторные задания: исполнение работы «рельеф»

Самостоятельная работа: Зарисовки.

Тема 23: Декоративный рельеф - «цветочек».

Задачи: знакомство с новым видом рельефа и принципами его выполнения; следова-

ние поэтапному ведению работы; развитие аккуратности и тщательности в исполнении мелких деталей

Аудиторные задания: исполнение работы «цветочек»

Самостоятельная работа: Зарисовки.

Тема 24: Этюд: Простой растительный орнамент

Задачи: закрепление понятий «соотношение объемов», «пропорции»

Аудиторные задания: исполнение работы «орнамент»

Самостоятельная работа: Зарисовки.

Тема 25: Свободная тема.

Задачи: Закрепление пройденного материала; Развитие фантазии, воображения.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу, размер – небольшой, большая тщательность – приветствуется.

развитие наблюдательности, фантазии, творческого мышления.

Самостоятельная работа: подбор материала на тему «Птицы».

Тема 26 Этюд: Рельеф крынки с натуры.

Задачи: Закрепление пройденного материала; Развитие фантазии, воображения.

Аудиторные задания: Изучение тел вращения в рельефе.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, зарисовки насекомых; бабочка, стрекоза.

Тема 27: Декоративный рельеф - «Бабочка/Стрекоза».

Рельеф выполняется в глине на тарелочке или плитке. Возможно применение глины разных цветов. В работе используется иллюстративный материал и самостоятельные наброски и зарисовки учащихся.

Задачи: умение работать с рельефным изображением и мелкими деталями; применение знаний о разнообразных фактурах в творческой композиции; развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики.

Аудиторные задания: Создание эскиза в любом формате (прямоугольник, круг и т.д.) и выполнение работы в материале с использованием различных фактур

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала.

Тема 28: Декоративная тарелка с рельефным изображением.

Задачи: знакомство с термином «шликер»; формирование понятия «гармония», развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, умение передавать пла-

стику объемных форм средствами лепки.

Аудиторные задания: выполнение эскиза (можно в технике коллаж), изготовление тарелки из «жгутов», выполнение декоративного рельефа (с использованием шликера).

Самостоятельная работа: эскиз росписи тарелки (в цвете, материал: любой).

Тема 29: Керамика: Эскизы к росписи и исполнение. (Тарелка)

Задачи: Развитие глазомера и пространственного мышления

Аудиторные задания: Разработка эскизов, роспись ангобами, роспись сделанных керамических работ.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала.

Тема 30: «Лошадка» (реплика на народную игрушку)

Изучение традиционной народной игрушки на примерах Каргопольской, Дымковской, Филимоновской . Выполнение фигурки лошадки методом вытягивания из одного комка глины.

Задачи: Развитие наблюдательности, умения подмечать характерные и выразительные особенности игрушки

Аудиторные задания: изготовление традиционной игрушки из глины с росписью. Выполнение пластического решения с учетом кругового обзора.

Самостоятельная работа: эскиз росписи игрушки (в цвете, материал - любой).

Тема 31: Керамика: Эскизы к росписи и исполнение. (Лошадка)

Задачи: Развитие наблюдательности, умения подмечать характерные и выразительные особенности игрушки

Аудиторные задания: Разработка эскизов, роспись сделанных керамических работ.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала.

Тема 32: Коллективная работа «Город».

Задачи: формирование умения вести большую (по размерам) работу; развитие навыков работы над коллективным заданием.

Аудиторные задания: выполнение эскиза части замка (например, одна башня) и , при выполнении общей работы, соединение стенами своей башни с соседними.

Самостоятельная работа: обязательно прочитать дома сказку Ершова "Конёк-горбунок", нарисовать иллюстрацию к тексту.

2-й год обучения (пятый класс)

Тема 1: Этюд с натуры: «Тыква».

Задачи: формирование умения передавать целое и деталь; передача основных пропорций и характера предмета.

Аудиторные задания: лепка тыквы с натуры (с плитом).

Самостоятельная работа: зарисовки животных

Тема 2: Круглая скульптура: «Дикое животное».

Задачи: формирование умения передавать целое и деталь; передача основных пропорций и характера предмета.

Аудиторные задания: Выполнить задание в подходящем материале.

Самостоятельная работа: зарисовки овощей и фруктов.

Тема 3: Этюд с натуры: «Фрукты и овощи» (Груша и яблоко).

Задачи: знакомство с понятием натюрморт; развитие глазомера, умения соотносить целое и деталь; передача основных пропорций и характера предметов

Аудиторные задания: Лепка натюрморта с натуры.

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала по теме сказка.

Тема 4: Круглая скульптура: «Сказка» (Сказочный персонаж на выбор).

Задачи: развитие воображения

Аудиторные задания: Лепка круглой скульптуры

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала по теме

Тема 5: Этюд с натуры: «Фрукты и овощи» (Чеснок, перец, банан).

Задачи: развитие навыков работы с натуры

Аудиторные задания: Выполнение задания в глине.

Самостоятельная работа: зарисовки животных.

Тема 6: Круглая скульптура: «Собачки разных пород».

Задачи: Внимательное изучение животных; развитие глазомера, умения соотносить

целое и деталь; передача основных пропорций и характера животных.

Аудиторные задания: Выполнение задания в глине.

Самостоятельная работа: зарисовки животных.

Тема 7: Этюд с натуры: «Предметы быта» (Чайник и чеснок).

Задачи: развитие навыков работы с натуры, развитие глазомера

Аудиторные задания: Выполнить задание в подходящем материале, максимально точно передать характер и пропорции предмета.

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала

Тема 8: Свободная тема.

Задачи: Закрепление пройденного материала; Развитие фантазии, воображения.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала к теме «подводный мир»

Тема 9: Круглая скульптура: «Подводный мир».

Задачи: изучить общую форму тела, количество и расположение плавников, направление и характер расположения чешуи. В работе используется иллюстративный материал и самостоятельные наброски и зарисовки.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала по вазам.

Тема 10: Декоративный сосуд: «Животное» или «Растение» на выбор.

Задачи: Создание декоративного предмета быта с применением природных форм.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Разработка эскизов росписи.

Тема 11: Подготовка эскизов и роспись ангобами сделанных за триместр подходящих под керамику работ.

Задачи: развитие мелкой моторики

Аудиторные задания: Выполнение росписи работ.

Самостоятельная работа: Разработка эскизов.

Тема 12: Этюд с натуры: «Композиция из прямоугольников».

Задачи: Внимательно передать пропорции, Определить правильное положение предметов в пространстве, Использовать плинт как часть композиции

Аудиторные задания: Выполнение работы с натуры.

Самостоятельная работа: Разработка эскизов.

Тема 13: Круглая скульптура: «Снегурочка/Дед мороз, как новогодний сувенир.

Задачи: развитие мелкой моторики

Аудиторные задания: Выполнение задания из глины.

Самостоятельная работа: эскиз росписи игрушки (в цвете, материал - любой).

Тема 14: Керамика: Эскизы к росписи и исполнение.

Задачи: получение навыков работы с керамикой

Аудиторные задания: Выполнение росписи сделанных за триместр работ.

Самостоятельная работа: эскиз росписи игрушки (в цвете, материал - любой).

Тема 15: Круглая скульптура: «Африка».

Задачи: закрепление навыков работы с круглой скульптурой

Аудиторные задания: Выполнение скульптуры (предпочтительно животного) в любом доступном материале.

Самостоятельная работа: Разработка эскизов.

Тема 16: Зачёт: Этюд с натуры «Натюрморт - крынка с яблоком».

Задачи: передача пропорций; определение положения предметов в пространстве.; использование плинта как часть композиции

Аудиторные задания: Выполнение скульптуры в любом доступном материале.

Самостоятельная работа: Разработка эскизов.

Тема 17: Круглая скульптура: «Человек стоящий»

Задачи: развитие знаний о пропорциях человеческой фигуры, первоначальные навыки лепки человека стоящего; развитие наблюдательности, умение подмечать характерные и выразительные движения, позы у людей.

Аудиторные задания: создание эскиза, лепка композиции.

Самостоятельная работа: Разработка эскизов.

Тема 18: Этуд с натуры: «Геометрические фигуры – Цилиндр».

Задачи: Правильно взять пропорции предметы, выполнить задание с геометрической точностью.

Аудиторные задания: создание эскиза, лепка композиции.

Самостоятельная работа: Разработка эскизов.

Тема 19: Круглая скульптура: «Север»

Задачи: Знакомство с понятием абстрактное искусство; Формирование пространственного мышления, творческого воображения; Раскрытие темы, различными приёмами и средствами скульптуры.

Аудиторные задания: создание эскиза, лепка композиции.

Самостоятельная работа: Разработка эскизов.

Тема 20: Этуд с натуры: «Геометрические фигуры - Куб и конус».

Задачи: Правильно взять пропорции предметы, выполнить задание с геометрической точностью.

Аудиторные задания: создание эскиза, лепка композиции.

Самостоятельная работа: зарисовки композиции человека и животного.

Тема 21: Круглая скульптура: «Человек и животное».

Задачи: Решение композиционных задач в двухфигурной скульптуре.

Аудиторные задания: создание эскиза, лепка композиции.

Самостоятельная работа: зарисовки композиции человека и животного.

Тема 22: Вводная беседа: "Условности скульптуры». Рельеф: «Дерево».

Задачи: Изобразить дерево в декоративном сквозном рельефе.

Аудиторные задания: создание эскиза, лепка композиции.

Самостоятельная работа: Зарисовки композиции для рельефа «Рыбы среди водорослей».

Тема 23: Рельеф: «Рыбы среди водорослей».

Задачи: использование различных приёмов скульптуры.

Аудиторные задания: создание эскиза, лепка композиции.

Самостоятельная работа: зарисовки и эскизы

Тема 24: Керамика: Эскизы к росписи и исполнение.

Задачи: использование различных приёмов скульптуры.

Аудиторные задания: создание эскиза, лепка композиции.

Самостоятельная работа: Посмотреть иллюстрации на тему «Мифические животные»

Тема 25: Свободная тема.

Задачи: Закрепление пройденного материала; Развитие фантазии, воображения.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: зарисовки и эскизы

Тема 26: Круглая скульптура: «Мифическое животное».

Задачи: Сделать выразительную композицию

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Эскизы, зарисовки композиции для рельефа «Птица в ветках»

Тема 27: Рельеф: «Птица в ветках»

Задачи: умение набирать массу рельефа, умение работать с рельефным изображением, дополнение композиции мелкими деталями.

Аудиторные задания: Разработка различных эскизов на тему «Птица в ветках» (цапля ли это в камышах, или петух в траве и т.д.) и выполнение рельефа в материале.

Самостоятельная работа: Собрать иллюстративный материал по декоративным блюдам, Выполнить эскизы

Тема 28: Керамика: «Декоративное блюдо».

Задачи: Сделать выразительную композицию

Аудиторные задания: выполнение эскиза, изготовление тарелки», выполнение декоративного рельефа.

Самостоятельная работа: Эскиз росписи блюда, Подбор иллюстративного материала по декоративным блюдам.

Тема 29: Керамика: «Звероваза»

Задачи: Сделать выразительную композицию

Аудиторные задания: Выполнение эскиза вазы», выполнение декоративной части

Самостоятельная работа: Эскиз росписи вазы.

Тема 30: Керамика: Эскизы к росписи и исполнение.

Задачи: Сделать выразительную композицию

Аудиторные задания: Выполнение росписи сделанных за триместр работ.

Самостоятельная работа: Эскиз к следующему заданию.

Тема 31: Круглая скульптура: «Профессии».

Задачи: Изобразить человека, с учётом особенностей одежды антуража.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Посмотреть костюмы различных эпох.

Тема 32: Коллективная работа: «Бал»

Задачи: учесть особенности одежды и антуража; Развитие навыков работы над коллективным заданием.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Эскиз к следующему заданию.

Тема 33: Свободная тема (резерв учебного времени)

Задачи: Закрепление пройденного материала; Развитие фантазии, воображения.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Наброски людей, животных

3-й год обучения (шестой класс).

Тема 1: Этуд с натуры: «Натюрморт - яблоко, луковица, и куб»

Задачи: Повторение проеденного в прошлом году материала; Изображение предметов кардинально различающихся по форме и структуре поверхности

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу

Самостоятельная работа: Собрать иллюстративный материал фауне России.

Тема 2: Круглая скульптура: «Фауна России»

Задачи: Изобразить представителей фауны с анатомической достоверностью

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Наброски людей, животных

Тема 3: Этуд с натуры. «Фрукты и овощи» (Груша и чеснок).

Задачи: Внимательный разбор составных форм.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Наброски людей, животных

Тема 4: Круглая скульптура: «Удивительное животное»

Задачи: Развитие творческого мышления;

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Наброски людей, животных

Тема 5: Этуд с натуры: «Фрукты и овощи» (Перец и баклажан).

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

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Наброски людей, животных

Тема 6: Круглая скульптура: «Цирк».

Задачи. Использовать ассоциативное мышление и навыки получения в процессе обучения для раскрытия темы.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Наброски людей, животных

Тема 7: Этуд с натуры: «Предметы быта» (Две бутылки).

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

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Разработка эскизов из пластилина к двух - трёх фигурной композиции. Размер - до 10 см.

Тема 8: Свободная тема.

Задачи: Закрепление пройденного материала; Развитие фантазии, воображения.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Посмотреть фотографии и иллюстрации различных домашних животных.

Тема 9: Круглая скульптура: «Игра» (многофигурная).

Задачи: Разработать сложную скульптурную композицию; Проследить связи и влияния объемов друг на друга в пространстве.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Наброски людей, животных

Тема 10: Новогодний сувенир: «Шкатулка из пластов»

Задачи: Сделать шкатулку, используя пласти глины

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Разработка эскизов орнамента и росписи для шкатулки

Тема 11: Керамика: Эскизы к росписи и исполнение.

Задачи. Разработать орнамент и раскрасить шкатулку.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Наброски людей, животных

Тема 12: Круглая скульптура: «Животные сельской местности».

Задачи: Подробно изобразить выбранное животное.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Посмотреть фотографии и иллюстрации различных животных.

Тема 14: Круглая скульптура: «Дикие животные».

Задачи: Подробно изобразить выбранное животное.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Разработка эскизов к росписи.

Тема 15: Керамика: Подбор подходящих работ, эскизы к росписи и исполнение.

Задачи: Разработка эскизов и роспись подходящих для керамики работ.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Наброски людей, животных

Тема 16: Эюда с натуры: «Предметы быта» (Крышка с драпировкой).

Задачи: Внимательно передать пропорции; Определить правильное положение, форму и характер предметов.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Разработка эскизов двухфигурной композиции «Человек и животное» Материал – на выбор.

Тема 17: Круглая скульптура: «Человек и животное»

Задачи: Изучение движения в скульптуре и взаимодействия различных по массе объёмов

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: наброски людей, животных

Тема 18: Эюрод с натуры: «Геометрические фигуры» (Пирамида).

Задачи: Развитие глазомера, точности рук, и пространственного мышления.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Разработка эскизов к композиции «Лес/Природа». Материал – на выбор.

Тема 19: Круглая скульптура «Лес/Природа».

Задачи: Поиск выразительных образов для отображения темы в скульптуре; Развитие фантазии, воображения.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: наброски людей, животных

Тема 20: Эюрод с натуры: «Геометрические фигуры» (Куб и пирамида).

Задачи: Развитие глазомера, точности рук, и пространственного мышления; Закрепление пройденного материала

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Разработка эскизов к росписи подходящих для керамики работ.

Тема 21 Керамика: Подбор подходящих работ, эскизы к росписи и исполнение.

Задачи: выполнить работу на заданную тему

Аудиторные задания: Разработка эскизов, роспись сделанных керамических работ.

Самостоятельная работа: наброски людей, животных

Тема 22: Круглая скульптура: «Музыкант»

Задачи. Изобразить человека с музыкальным предметом.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: наброски людей, животных

Тема 23: Формальная композиция из основных геометрических фигур на плоско-

сти.

Задачи: Развитие абстрактного мышления; Развитие чувства вкуса, меры, стиля.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Посмотреть иллюстрации на тему «Спорт», разработать несколько вариантов эскизов к композиции.

Тема 24: Формальная композиция на заданную тему.

Задачи: Развитие абстрактного мышления; Развитие чувства вкуса, меры, стиля.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Посмотреть иллюстрации на тему «Спорт», несколько вариантов эскизов к композиции.

Тема 25: Свободная тема.

Задачи: Закрепление пройденного материала; Развитие фантазии, воображения.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: наброски людей, животных

Тема 26: Круглая скульптура: «Спорт»

Задачи: Изображение движения в скульптуре.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: наброски людей, животных

Тема 27 Этюд: Копия гипсового орнамента.

Задачи: умение передавать характер предметов и поверхностей, их пластическое решение; знакомство с понятием ось симметрии (что происходит с осью у лежащего предмета); развитие способностей в точной передаче объёмов; развитие глазомера, умения соотносить целое и деталь.

Аудиторные задания: лепка гипсового орнамента с плитом.

Самостоятельная работа: ознакомится с иллюстративным материалом, по декоративным блюдам и росписи. Сделать зарисовки и эскизы.

Тема 28: Керамика: «Декоративное блюдо».

Задачи: выполнение эскиза

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: Эскиз росписи блюда, подбор иллюстративного материала

по декоративным блюдам.

Тема 29: Керамика: исполнение.

Задачи: изготовление «тарелки», выполнение декоративного рельефа.

Аудиторные задания: Разработка эскизов, роспись сделанных керамических работ.

Самостоятельная работа: наброски людей, животных

Тема 30: Этюд: Копия гипсового орнамента.

Задачи: Закрепление пройденного материала; формирование умения передавать характер предметов и поверхностей, их пластическое решение; знакомство с понятием ось симметрии (что происходит с осью у лежащего предмета); развитие способностей в точной передаче объёмов.

Аудиторные задания: лепка гипсового орнамента с плитом.

Самостоятельная работа: ознакомится с иллюстративным материалом, по декоративным блюдам и росписи. Сделать зарисовки и эскизы.

Тема 31: Композиция: «Друзья»

Задачи: компоновка двух человеческих фигур.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: наброски людей, животных

Тема 32: Коллективная работа: «Путешествие в будущее» (архитектура, дома и города будущего)

Задачи: Сделать формальную композицию; Развитие навыков работы над коллективным заданием.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: наброски людей, животных

Тема 33: Свободная тема (резерв учебного времени)

Задачи: Закрепление пройденного материала; Развитие фантазии, воображения.

Аудиторные задания: выполнение работы по своему эскизу.

Самостоятельная работа: наброски людей, животных

III. Требования к уровню подготовки учащихся

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

- Знание понятий «скульптура», «объёмность», «пропорция», «характер пред-

метов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».

- Знание оборудования и различных пластических материалов.
- Умение работать с натуры и по памяти.
- Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи.
- Навыки конструктивного и пластического способов лепки

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ, учащихся в счет аудиторного времени.

На просмотрах учащимся выставляется оценка за аттестационный период. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.

2. Критерии оценок.

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки (10-ти бальная система): «отлично» (+\ -), «хорошо» (+\ -), «удовлетворительно» (+\ -), «неудовлетворительно».

+ и - акцентируют нюансы поставленной оценки (5,4,3), позволяют выделить больше градаций в успеваемости учащихся, стимулировать их к профессиональному развитию.

«5» («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи

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

«3» («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность учащегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо

ливо, ученик безынициативен.

«2» («не удовлетворительно») - работа не выполнена.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям

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

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся, программой применяются также следующие методы:

- Объяснительно — иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
- Частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); исследовательские (исследование возможностей пластических материалов, свойств красок);
- игровые (занятие-путешествие, занятие - сказка, динамическая пауза, проведение праздников и т.д.).

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

- Предложение, обсуждение темы.
- Сбор подготовительного иллюстративного материала.
- Эскизы
- Выполнение работы в материале.

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов.

Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение художе-

ственных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих мероприятиях).

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

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся.

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено ведение самостоятельной работы. Выполняется в форме домашних заданий (упражнения к изученным темам, рисование с натуры, эскизирование).

Самостоятельные работы просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, итоговая работа.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), Учащиеся имеют возможность посещать ремесленные мастерские (скульптура, керамика), работать с книгой, иллюстративным материалом в библиотеке участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

3. Средства обучения.

- Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом.
- Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.
- Компоненты учебно-методического комплекса (литература, посвященная цветоведению) как основное средство обучения.
- Нетехнические вспомогательные средства: таблицы, схемы, наглядные пособия, альбомы, плакаты.
- Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

VI. Списки учебной и методической литературы.

1. Методическая литература

1. Бабанский Ю.А. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в учебно-воспитательном процессе. Народное образование СССР, 1982. - №7, с. 106-111
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. - М.: Владос, 2004. с.66-74
3. Бурдейный М.А. Искусство керамики. - М.: Профиздат, 2005
4. Буткевич Л.М. История орнамента. - М.: Владос, 2003
5. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 1 век до н.э. - 8 в. н.э. - М.: Искусство, 1977
6. Васильева Т.А. Развитие творческих способностей младших школьников средствами скульптуры малых форм. Диссерт. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук. - М., 1998
7. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков. - М.: «Владос», 2004
8. Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное пособие, РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004
9. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. - М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004, с.5-29
10. Керамика Абрамцева. Под ред. О .И. Арзуманова, В.А.Любартович, М.В .Нащокина. - М.: Из-во «Жираф», 2000, с. 64-77
11. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. - М.: «Владос», 2002. с.6-15
12. Кузин В.С. Изобразительное искусство и основы его преподавания в школе. Издание 3-е. - М.: «Агар», 1998. с. 179-184
13. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.: Владос, 2004. с. 8-20
14. Малолетков В. А. Керамика. В 2-х частях. - М.: «Юный художник», 2000. - 1-я часть: с. 28-30, 2-я часть: с.23-25
15. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. - М.: «Искусство в школе», 1995, с.9-29
16. Моделирование фигуры человека. Анатомический справочник./Пер. с англ. П.А.Самсонова - Минск, 2003, с.31, 36, 56
17. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. - М.: Просвещение, 1980
18. Русская народная игрушка. Академия педагогических наук СССР. - М: Внешторгиздат, 1980, с.33-36

19. Русские художественные промыслы./Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. - М.: Издательство «Знание», 1984, с.31-48.
20. Скульптура. История искусства для детей. - М.: «Росмэн». Под ред. Е.Н.Евстратовой. 2002, с.8-17
21. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. - М.: Издат. центр «Академия», 1999, с. 246-250
22. Федотов Г.Я. Русская печь. - М.: Изд-во Эксмо, 2003, с. 140-144
23. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону. «Феникс», 2000 с.51-56

2. Учебная литература

1. Белашов А.М. Как рисовать животных. - М.: «Юный художник», 2002, с. 3-15
2. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском кружке. - М.: Издательство «Агар». 1998, с.26-28
3. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. - М.: Просвещение, 1979
4. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское отделение, 1975
5. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. - М.: «Сварог и К», 1999. с.129, 135, 150
6. Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982
7. Коньшева Н.М. Лепка в начальных классах. - М.: Просвещение, 1985
8. Лукич Г. Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: Высшая школа, 1979
9. Федотов Г.Я. Глина и керамика. - М.: Эксмо-Пресс, 2002, с.44, 47
10. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. М.: АСТ-ПРЕСС, 1997

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»

_____/ Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

ПО.01.УП.04 «Рисунок»

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства

«Живопись»

8 лет с дополнительным годом обучения

Возраст учащихся 10 -18 лет

Срок реализации 6 лет

(4-9 классы)

Разработчики:

Круглова Наталья Владимировна,

Волостных Дмитрий Юрьевич - преподаватели СПб ГБУ ДО «ДШИ ОЦЭВ»

Санкт-Петербург
2024\2025 учебный год

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

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

2. Содержание учебного предмета

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

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

4. Формы и методы контроля, система оценок

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;
- Средства обучения

6. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература
- Учебная литература

1. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом. В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися.

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

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 9 лет срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 6 лет.

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

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 6 лет составляет 1155 часов, в том числе аудиторные занятия - 660 часов, самостоятельная работа - 495 часа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения учебной программы «Рисунок» в рамках образовательной программы «Живопись» 9 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации												Всего часов
	4		5		6		7		8		9		
Классы	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Аудиторные занятия (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	48	51	660
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	495
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	112	119	112	119	96	102	1155
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет		зачет		зачет		экзамен	

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения

в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

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

аудиторные занятия:

4, 5, 6, 9 классы - по 3 часа в неделю
7, 8 классы - по 4 часа в неделю

самостоятельная работа:

4, 5, 6 классы - по 2 часа в неделю
7, 8, 9 классы - по 3 часа в неделю

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

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

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

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

Задачи:

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

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям.

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

Мастерская по рисунку должна быть оснащена мольбертами, подиумами, софитами, компьютером, интерактивной доской.

2. Содержание учебного предмета.

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Рисунок» построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления.

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы

в обучении рисунку, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения - от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме природы. Предлагаемые темы заданий по рисунку носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики.

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

В первые годы, на примере рисования простых форм предметов дается представление

о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии животных и человека. В последующие годы обучения осуществляется переход к изображению более сложных комбинированных форм, изучаются законы линейной и воздушной перспективы, приемы решения живописного и творческого рисунка, передача пространства. Постепенно обучающиеся приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: от общего к частному и от частного к обогащенному общему. На завершающем этапе обучения происходит ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного и тонального рисования головы человека. Значительно расширяются и

усложняются композиционные, пространственные и тональные задачи в рисовании натюрмортов и интерьеров. Последний год обучения включает задания, ориентированные на подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные учебные заведения. На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние (самостоятельные) задания.

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:

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

Учебно-тематический план

1 год обучения (4 класс)					
	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. учебная нагрузка	Самост. работа	Аудит. занятия
	Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка				
1.1	Рисунок как основополагающая часть изобр. искусства.	урок	15	6	9
1.2	Знакомство с графическими материалами.	урок	15	6	9
1.3	Понятие симметрии и асимметрии. Зарисовки листьев, бабочек. Силуэт.	урок	30	12	18
1.4	Пропорции.	урок	15	6	9
1.5	Пропорции животных. Зарисовка чучела животного.	урок	5	2	3
	Раздел 2. Линейный рисунок				
2.1	Пропорции фигуры человека. Зарисовки.	урок	5	2	3

	Раздел 3. Законы перспективы. Светотень				
3.1	Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная перспектива	урок	5	2	3
3.2	Зарисовка простых по форме предметов быта. Светотональный разбор.	урок	10	4	6
3.3	Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной окрашенности. Тональная растяжка.	урок	10	4	6
	Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность				
4.1	Тональная зарисовка чучела животного (мягкий материал)	урок	10	4	6
	Раздел 5. Тональный длительный рисунок				
5.1	Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах	урок	15	6	9
5.2	Натюрморт из 2 предметов светлых по тону на сером фоне	урок	15	6	9
5.3	Натюрморт из двух предметов быта на темном фоне.	урок	15	6	9
	Итого		165	66	99
	Доп. часы	Конс.			4

2 год обучения (5 класс)					
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. учебная нагрузка	Самост. работа	Аудит. занятия
	Раздел 1. Создание худ. образа графическими средствами				
1.1	Натюрморт с цветами на окне. Самостоятельный выбор графического материала.	урок	15	6	9
	Раздел 2. Наглядная перспектива. Светотень.				
2.1	Построение каркасных моделей геометрических тел в перспективе на плоскости.	урок	10	4	6
2.2	Тела вращения. Построение гипсовых геометрических тел (цилиндр, конус, куб, шар) на плоскости.	урок	35	14	21
2.3	Зарисовки предметов, подобных телам вращения, с натуры и по памяти	урок	10	4	6
	Раздел 3. Линейный рисунок				
3.1	Наброски фигуры человека	урок	5	2	3

	Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность				
4.1	Зарисовки чучела птицы мягкими материалами.	урок	10	4	6
4.2	Зарисовки предметов, различных по материалу	урок	20	8	12
	Раздел 5. Тональный длительный рисунок				
5.1	Натюрморта из двух предметов быта призматической формы	урок	20	8	12
5.2	Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы	урок	20	8	12
5.3	Натюрморт из предметов простой формы разных по тону и материалу	урок	20	8	12
	Итого		165	66	99
	Доп. часы:	Конс.			4

3 год обучения (6 класс)					
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. учебная нагрузка	Самост. работа	Аудит. занятия
	Раздел 1. Создание худ. образа графическими средствами				
1.1	Тематический натюрморт «Осенний»	урок	20	8	12
	Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок				
2.1	Сквозной рисунок предметов комбинированной формы.	урок	15	6	9
2.2	Натюрморт из предметов быта комбинированной формы.	урок	25	10	15
	Раздел 3. Тональный длительный рисунок				
3.1	Натюрморт из предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных на уровне глаз учащихся	урок	20	8	12
	Раздел 4. Графические техники.				
4.1	Монотипия « Мир животных и птиц»	урок	25	10	15
	Раздел 5. Тональный длительный рисунок				
5.1	Натюрморт с чучелом птицы	урок	20	8	12

5.2	Натюрморт из двух предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных ниже уровня глаз учащихся	урок	20	8	12
5.3	Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы разных по тону.	урок	20	8	12
	Итого:		165	66	99
	Доп. часы:	Конс.			4

4 год обучения (7 класс)					
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. учебная нагрузка	Самост. работа	Аудит. занятия
	Раздел 1. Тональный длительный рисунок				
1.1	Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел	урок	28	12	16
1.2	Рисунок однотонной драпировки с простыми складками, висящей на вертикальной плоскости.	урок	21	9	12
1.3	Натюрморт с предметом быта и драпировки со складками	урок	28	12	16
	Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность				
2.1	Натюрморт с металлической и стеклянной посудой	урок	28	12	16
	Раздел 3. Линейный рисунок				
3.1	Зарисовки фигуры человека в движении	урок	7	3	4
	Раздел 4. Законы перспективы. Светотень				
4.1	Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Построения окружности в пространстве	урок	14	6	8
4.2	Зарисовки предметов быта (кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении	урок	14	6	8
4.3	Наброски по памяти отдельных предметов	урок	7	3	4
	Раздел 5. Тональный длительный рисунок				
5.1	Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и драпировкой	урок	28	12	16
	Раздел 6. Линейно-конструктивный рисунок				

6.1	Рисунок гипсового орнамента. Низкий рельеф.	урок	28	12	16
6.2	Натюрморт из 3 предметов быта и драпировки со складками	урок	28	12	16
	Итого		231	99	132
	Доп. часы:	Конс.			4

5 год обучения (8 класс)					
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. учебная нагрузка	Самост. работа	Аудит. занятия
	Раздел 1. Тональный длительный рисунок				
1.1	Натюрморт из трех-четырех гипсовых геометрических тел	урок	21	9	12
1.2	Рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете	урок	21	9	12
1.3	Натюрморт из двух-трех предметов быта и гипсового орнамента высокого рельефа и драпировки со складками	урок	28	12	16
	Раздел 2. Фактура и материальность в учебном рисунке				
2.1	Натюрморт с четким композиционным центром из предметов с различной фактурой и материальностью.	урок	28	12	16
	Раздел 3. художественный образ графическими средствами				
3.1	Тематический натюрморт «Мир старых вещей».	урок	28	12	16
	Раздел 4. Тональный длительный рисунок				
4.1	Натюрморта из предметов быта и драпировки со складками	урок	28	12	16
	Раздел 5. Линейно-конструктивный рисунок				
5.1	Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью	урок	21	9	12
5.2	Рисунок гипсовых частей лица (нос, губы, глаз)	урок	56	24	32
	Итого:		231	99	132
	Доп. часы:	Конс.			4

6 год обучения (9 класс)					
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. учебная нагрузка	Самост. работа	Аудит. занятия
	Раздел 1. Линейно-конструктивный рисунок				
1.1	Натюрморт из гипсовых геометрических тел и предметов быта	урок	36	18	18
1.2	Рисунок фигуры человека (зарисовки)	урок	12	6	6
1.3	Рисунок головы человека (зарисовки)	урок	12	6	6
	Раздел 2. Тональный длительный рисунок				
2.1	Натюрморт из предметов быта разной материальности	урок	42	21	21
2.2	Натюрморт из предметов быта разной материальности с драпировкой	урок	48	24	24
	Раздел 3. художественный образ графическими средствами				
3.1	Тематический натюрморт с атрибутами искусства с включением гипсовой головы или гипсового рельефа.	урок	48	24	24
	Итого:		198	99	99
	Доп. часы:	Конс.			8

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения (4 класс)

Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка

Вводная беседа о рисунке. Организация работы

Задачи: Знакомство с предметом «рисунок». Организация рабочего места. Изучение правильной посадки за мольбертом, приемов работы карандашом и постановка руки.

Аудиторные задания: Вводная теоретическая беседа. Показ графических работ старых мастеров. Наглядная демонстрация практики рисования и приёмов графическим карандашом. Несложные практические задания на штриховку и тушевку. Проведение вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. Понятие «тон», «тоновая растяжка», «сила тона». Выполнение тональных растяжек на усиление и ослабление тона. Выполнение упражнений на деление вертикальных и горизонтальных отрезков линии, на равные (четные и нечетные) части. Использование карандаша как измерительного инструмента. Рисунок шахматной

доски. Деление прямоугольника на 16 равных частей. Техника работы штрихом в 2 тона. Рисунок орнамента с использованием геометрических элементов (квадрат, окружность и т.д.). Закрепление навыков деления отрезков на равные части и проведения прямых и дугообразных линий. Композиция листа.

1.1. Графические изобразительные средства.

Задачи: Знакомство с графическими материалами (графитный карандаш, уголь, сангина, соус, гелиевая ручка). Умение правильного выбора графического материала для усиления изобразительного эффекта. Развитие глазомера. Приобретение навыков компоновки.

Аудиторные занятия: зарисовки фруктов и овощей различными графическими материалами. Самостоятельно выбрать тот или иной графический материал для достижения большей выразительности.

Самостоятельная работа: упражнения по выполнению штриховки и тональной растяжки, зарисовки фруктов и овощей различными графическими средствами.

1.2. Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия. Штрих, линия, пятно.

Задачи: Совершенствование техники работы штрихом. Пятно и линия. Знакомство с понятием «композиция», «симметрия» «асимметрия» и приобретение навыков в работе над ними.

Аудиторные задания: Рисунок простейших плоских природных форм с натуры: листьев, перьев, бабочек, коры деревьев. Понятие «композиция», «симметрия» «асимметрия» в учебном рисунке. Выполнение композиционной работы «Листопад» с использованием штриха, пятна, линии.

Самостоятельная работа: рисование простых плоских предметов.

1.3. Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорции. Силуэт.

Задачи: Совершенствование глазомера. Приобретение навыков наблюдения и отображения силуэта. Развитие чувства тона.

Аудиторные задания: Тональный рисунок плоских геометрических фигур, различных по соотношению сторон и тону. Понятие «силуэт». Знакомство со способами визирования карандашом. Правильная передача тональных отношений. Зарисовка силуэта сухих растений и трав.

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов простой формы.

1.4. Зарисовка чучела птицы.

Задачи: Совершенствование глазомера. Передача пропорций. Привитие навыков целостного видения природной формы.

Аудиторные задания: Силуэтные зарисовки чучела птицы с передачей пропорций.

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки по памяти.

Раздел 2. Линейный рисунок.

2.1. Зарисовки фигуры человека.

Задачи: Знакомство с основными пропорциями человека. Передача этих пропорций в рисунке. Заострить внимание учащихся на необходимости ежедневных коротких зарисовок и набросков, которые в дальнейшем могут стать ценным материалом для УП «Станковая композиция».

Аудиторные задания: Знакомство с основными пропорциями человека (взрослого, ребенка). Две схематичные зарисовки фигуры человека в статичном состоянии.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 3. Законы перспективы. Светотень.

3.1. Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная перспектива.

Задачи: Знакомство с перспективой. Её изучение и передача в изображаемых предметах с учётом характера линии.

Аудиторные задания: Беседа о перспективе. Линейный рисунок геометрических тел, расположенных на разных уровнях. Анализ перспективных сокращений в зависимости от положения уровня глаз рисующего. Применение линий различного характера для выразительности рисунка.

Самостоятельная работа: линейные зарисовки простых предметов.

3.2. Светотеневая зарисовка простых по форме предметов.

Задачи: Знакомство с понятием «светотень». Передача формы предметов при помощи светотени. Закрепление знаний о штриховке. Сравнительная характеристика расположения светотени на геометрических телах и схожих по форме природных объектах (шар-яблоко).

Аудиторные задания: Знакомство с понятием «светотень». Тональная зарисовка отдельных предметов быта, фруктов и овощей, простых по форме и светлых по тону (без фона). Светотеневая прокладка тона по теням. Понятие о градациях светотени. Композиция листа. Передача объемной формы при помощи светотени.

Самостоятельная работа: светотеневые зарисовки простых предметов.

3.3. Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной окрашенности.

Задачи: Композиция листа. Закрепление понятия «тональная растяжка». Передача формы предметов с учетом тональной окрашенности.

Аудиторные задания: Тональная зарисовка предметов простой формы. Передача формы предметов с учетом тональной окрашенности без фона. Композиция листа

Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры и по памяти.

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность.

4.1. Тональная зарисовка чучела животного (мягкий материал).

Задачи: Закрепление навыков работы с мягкими материалами. Понятие «живописный рисунок». Композиция листа. Передача выразительности силуэта и материальности меха.

Аудиторные задания: Понятие о живописном рисунке. Зарисовки чучела животного. Отработка приемов работы мягким материалом. Ведение работы «от общего к частному». Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности меха.

Самостоятельная работа: зарисовки животных с натуры и по памяти.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок.

5.1. Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах.

Задачи: Композиция листа. Выявление объема предмета, его пространственного расположения на предметной плоскости и передача материальности.

Аудиторные задания: Тональная зарисовка фруктов и овощей, предметов, простых по форме и светлых по тону, на сером фоне.

Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры.

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

Задачи: Передача пространства и взаимного расположения предметов на плоскости.

Аудиторные задания: Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта простой формы и светлых по тону на сером фоне. Особенности компоновки в листе группы предметов с учетом освещения. Тоновое решение.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов.

5.3. Натюрморт из двух предметов быта.

Задачи: Применение знаний, умений, навыков полученных за год.

Аудиторные задания: Натюрморт из двух предметов быта простой формы и контрастных по тону. Предметы расположены ниже уровня глаз.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта простой формы.

2 год обучения (5 класс)

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

1.1. Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне.

Задачи: Знакомство с перспективными явлениями при рисовании с натуры растительных форм. Выразительная передача образа, формы и строения растения.

Аудиторные задания: Композиционная работа по передаче воздушной перспективы. Тональная растяжка. Рисование тематического натюрморта с комнатным растением на светлом фоне. Композиция листа. Поэтапное светотеневое изображение предметов. Различное расположение листьев в пространстве. Особенности выполнения фона.

Самостоятельная работа: зарисовки комнатных растений.

Раздел 2. Законы перспективы. Светотень.

2.1. Зарисовки каркасных моделей геометрических тел в перспективе.

Задачи: Грамотное построение предметов в соответствии с их различным расположением к уровню зрения.

Аудиторные задания: Линейный рисунок каркасных геометрических тел (куб, призма, параллелепипед). Повторение правил перспективы. Углубленный анализ конструктивной формы предметов. Композиция листа.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2.2. Рисунок гипсовых геометрических тел (цилиндр, конус, куб, шар).

Задачи: Композиция листа. Грамотное построение предметов с учетом законов перспективы и передача объема.

Аудиторные задания: Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар.) и куба, расположенных ниже уровня глаз. Анализ конструктивной формы тел вращения. Особенности передачи объема. Композиция листа. Закрепление правил перспективы. Фон нейтральный.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы.

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

Задачи: Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях. Тренировка зрительной памяти.

Аудиторные задания: Зарисовки предметов, подобных телам вращения. Светотеневая передача форм предметов.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2.4. Зарисовки предметов быта, имеющих призматическую форму с натуры и по памяти.

Задачи: Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях. Тренировка зрительной памяти.

Аудиторные задания: Зарисовки предметов быта, имеющих призматическую форму. Светотеневая передача форм предметов.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы.

Раздел 3. Линейный рисунок.

3.1. Наброски фигуры человека.

Задачи: Выразительность линейного наброска при минимальном количестве графических средств.

Аудиторные задания: Рисование сидящей фигуры человека. Закрепление знаний об основных пропорциях фигуры человека, посадка, точка опоры.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность.

4.1. Зарисовки чучела птиц.

Задачи: Углубление знаний об особенностях живописного рисунка. Закрепление навыков работы различными графическими материалами.

Применение в работе пастели и цветных карандашей.

Аудиторные задания: Рисование птиц, различных по характеру формы и тональной окраске. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности оперения.

Самостоятельная работа: зарисовки птиц по памяти.

4.2. Зарисовки предметов различных по материалу.

Задачи: Развитие навыков передачи светотенью формы предметов различной материальности.

Аудиторные задания: Рисование простых предметов, различных по материальности, матовых и блестящих (дерево, стекло, металл и т.д.). Особенности моделирования светотенью формы предметов разных фактур.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов различной материальности.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок.

5.1. Натюрморта из двух предметов быта призматической формы.

Задачи: Развитие навыков компоновки, построения и глубокой тоновой проработки группы предметов быта призматической формы.

Аудиторные задания: Рисунок натюрморта из предметов призматической формы (книги, коробки, шкатулки и т.д.), расположенных ниже уровня глаз. Возможно включение мелких предметов. Композиционное размещение, прорисовка конструкции, уточнение пропорций и перспективного построения. Тональная проработка формы предметов. Обобщение тональных отношений.

Самостоятельная работа: композиционные наброски.

5.2. Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы.

Задачи: Развитие навыков компоновки, построения и глубокой тоновой проработки группы предметов быта различной формы на фоне орнаментальной драпировки.

Аудиторные задания: Рисунок натюрморта из предметов быта различных по форме, на фоне драпировки с крупным рисунком, на уровне глаз. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта группы предметов.

Самостоятельная работа: копирование рисунков ткани.

5.3. Натюрморт из предметов простой формы, различных по тону и материалу.

Задачи: Применение знаний, умений, навыков полученных за год.

Аудиторные задания: Рисунок натюрморта из предметов кухонной утвари или предметов домашнего обихода.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта простой формы на фоне орнаментальной драпировки.

3 год обучения (6 класс)

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

1.1. Тематический натюрморт «Осенний».

Задачи: Освоение принципов последовательности ведения рисунка, умение доводить рисунок до определенной степени завершенности. Овладение начальными навыками целостного видения природы. Развитие композиционного мышления.

Аудиторные задания: Тональный рисунок тематического натюрморта «Осенний» (предмет быта простой формы, муляжи овощей и фруктов). Фон нейтральный. Работа над эскизом. Последовательное ведение работы до определенной степени завершенности.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки овощей и фруктов.

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок.

2.1. Натюрморт из гипсовых геометрических тел.

Задачи: Развитие навыков конструктивного построения в рисунке группы гипсовых геометрических тел.

Аудиторные задания: Рисунок натюрморта из двух гипсовых геометрических тел

с введением легкого тона (куб, цилиндр или конус). Фон нейтральный.

Самостоятельная работа: рисование геометрических предметов по памяти.

2.2. Сквозной рисунок предметов комбинированной формы.

Задачи: Развитие навыков конструктивного построения в рисунке предметов комбинированной формы.

Аудиторные задания: Тональные зарисовки трех отдельных предметов

комбинированной формы, расположенных на разных уровнях глаз учащихся (бидон, крынка, гипсовая ваза и т.д.). Фон светлый.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

2.3. Зарисовки предметов комбинированной формы с натуры и по памяти.

Задачи: Приобретение навыков рисунка предметов комбинированной формы. Тренировка зрительной памяти.

Аудиторные задания: Зарисовки отдельных предметов комбинированной формы с натуры и по памяти

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов.

Раздел 3. Тональный длительный рисунок.

3.1. Натюрморт из предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных на уровне глаз учащихся.

Задачи: Развитие навыков компоновки и тонального рисунка натюрморта средней сложности.

Аудиторные задания: Тональный рисунок натюрморта из нескольких предметов быта различных по тону и материалу, один из которых имеет комбинированную форму, на уровне глаз обучающегося. Композиция листа, выбор формата. Точность передачи пропорций и силуэта предметов. Фон нейтральный, средний по тону.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

Раздел 4. . Графические техники.

4.1. Монотипия « Мир животных»

Задачи: Познакомить с разнообразием графических техник (офорт, линогравюра, ксилография) . Показ работ художников- графиков.

Аудиторные задания: Выполнение монотипии, используя объемное изображение на картоне. Тема: » Мир животных».

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок.

5.1. Натюрморт с чучелом птицы (гризайль).

Задачи: Линейно-конструктивный рисунок чучела птицы с введением легкого тона. Выявление конструктивных особенностей формы. Точность передачи характеристики изображаемого предмета. Фон светлый. Знакомство с техникой « гризайль» (монохром). Освоить живописно – графические приемы при работе кистью.

Аудиторные задания: Грамотная компоновка натюрморта в листе. Передача больших тональных отношений. Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. Цельность изображения натюрморта. Фон светло-серый нейтральный.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц кистью в технике «гризайль»

5.2. Натюрморт из крупных предметов быта.

Задачи: Развитие навыков передачи ракурса и выделения композиционного центра.

Аудиторные задания: Тональный рисунок натюрморта из крупных предметов быта, расположенных ниже уровня глаз (на полу). Предметы натюрморта контрастны по тону и размеру. Особенности передачи перспективного сокращения (ракурса). Выделение композиционного центра. Выявление больших тональных отношений. Передача объема предметов и пространства в натюрморте.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

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

Задачи: Закрепление всего материала, пройденного за год.

Аудиторные задания: Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построение предметов

с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения

с учетом освещения. Цельность изображения натюрморта.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

4 год обучения (7 класс)

Раздел 1. Тональный длительный рисунок.

1.1. Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел.

Задачи: Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в третьем классе. Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Применение в рисунке основных правил перспективы. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте.

Аудиторные задания: Рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Фон серый.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

1.2. Рисунок однотонной драпировки с простыми складками

Задачи: Знакомство с формообразованием складок ткани и методом их изображения. Развитие навыков построения складок драпировки с учетом пространства, ритма и воздушной перспективы и выявление их объема при помощи светотени.

Аудиторные задания: Тональный рисунок драпировки в трех плоскостях с простыми складками. Фон нейтральный.

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

1.3. Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со складками.

Задачи: Закрепление материала предыдущего задания.

Аудиторные задания: Тональный рисунок натюрморта из крупного предмета быта и драпировки со складками. Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Передача конструкции предмета и ритма складок драпировки. Передача пространства в натюрморте с учетом линейной и воздушной перспективы. Выявление объема предмета и складок с помощью светотени. Фон нейтральный.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность.

2.1. Натюрморт с металлической и стеклянной посудой.

Задачи: Развитие навыков передачи материальности в рисунке.

Аудиторные задания: Натюрморт с предметами разной материальности из металла и стекла. Характерные особенности передачи материальности металла и стекла графическими средствами. Грамотная компоновка в листе. Передача больших тональных отношений. Цельность изображения натюрморта. Фон нейтральный.

Самостоятельная работа: зарисовки металлических и стеклянных предметов.

Раздел 3. Линейный рисунок.

3.1. Зарисовки фигуры человека в движении.

Задачи: Ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного рисования человека.

Аудиторные задания: Зарисовки фигуры человека в движении. Пластика движений.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 4. Законы перспективы. Светотень.

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

Задачи: Развитие навыков метода построения окружности в пространстве.

Аудиторные задания: Линейный рисунок окружности в перспективе (вертикальная плоскость). Точное построение окружности с учетом перспективного сокращения. Передача выразительности линий в пространстве. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок цилиндра в горизонтальном положении с введением легкого тона, с сохранением линий построения, без фона, с

прокладкой тона в собственных и падающих тенях.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

4.2. Зарисовки предметов быта цилиндрической формы в горизонтальном положении.

Задачи: Закрепление материала предыдущего задания на примере предметов быта.

Аудиторные задания: Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок предметов быта цилиндрической формы (ведро, кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении с введением легкого тона. Построение предметов с учетом пропорций, линейной и воздушной перспективы.

Самостоятельная работа: наброски предметов быта цилиндрической формы в горизонтальном положении.

4.3. Наброски по памяти отдельных предметов быта.

Задачи: Развитие зрительной памяти и выработка глазомера. Закрепление навыков рисования окружности в перспективе.

Аудиторные задания: Наброски отдельных предметов быта из предыдущего задания по памяти.

Самостоятельная работа: зарисовки групп предметов.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок.

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

Задачи: Закрепление материала предыдущих заданий.

Аудиторные задания: Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и драпировкой. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Последовательность ведения рисунка, выполнение эскизов, перевод на формат. Передача больших тональных отношений. Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. Цельность изображения натюрморта.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

Раздел 6. Линейно-конструктивный рисунок.

6.1. Рельеф.

Задачи: Знакомство с видами рельефов. Законы построения низкого рельефа.

Умение пользоваться световоздушной перспективой. Передача материальности предмета. Внимательное отношение к линии и штриху.

Аудиторные задания: Рисунок гипсового орнамента. Низкий рельеф. Компоновка в листе.

Самостоятельная работа: копии рисунков гипсовых орнаментов.

6.2. Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками.

Задачи: Закрепление всего материала, пройденного в процессе обучения. Владение приемами рисунка, умение пользоваться графическими средствами.

Аудиторные задания: Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом освещения.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

5 год обучения (8 класс)

Раздел 1. Тональный длительный рисунок.

1.1. Натюрморт из трех-четырех гипсовых геометрических тел.

Задачи: Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в процессе обучения.

Аудиторные задания: Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Компоновка изображения предметов в листе, выбор формата. Применение в рисунке основных правил перспективы. Грамотная постановка предметов на плоскости. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон серый.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

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

Задачи: Более глубокое изучение закономерностей образования складок, закрепление знаний, полученных в предыдущем году.

Аудиторные задания: Тональный рисунок светлой драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете (цилиндр, шар). Передача зависимости характера складок от особенности формы предмета. Выявление основных пропорций складок и их конструкций. Передача объема и пространства с помощью светотени.

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

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

Задачи: Развитие навыков тонального рисунка натюрморта с введением орнамента высокого рельефа.

Аудиторные задания: Тональный рисунок натюрморта из предметов быта с введением орнамента высокого рельефа и драпировки со складками. Компоновка

натюрморта в листе, выбор формата. Выявление пространства и материальности с помощью тона, тональная разработка деталей, обобщение.

Самостоятельная работа: создание набросков.

Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность.

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

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

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

Самостоятельная работа: наброски различными художественными материалами.

Раздел 3. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами.

3.1. Тематический натюрморт «Мир старых вещей»(монохром)

Задачи: Демонстрация навыков создание художественного образа графическими средствами. Живописно-графические приемы.

Аудиторные задания: Тематический натюрморт. Последовательность ведения рисунка в технике « монохром», выполнение эскизов, поиск пластической идеи будущей работы. Перевод эскиза на формат. Расширение композиционных понятий. Владение приемами рисунка, умение профессионально пользоваться графическими средствами. Выразительное решение постановки с передачей ее эмоционального состояния.

Самостоятельная работа: выполнение копий с работ старых мастеров.

Раздел 4. Тональный длительный рисунок.

4.1. Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками.

Задачи: Самостоятельное использование полученных знаний, умений и навыков.

Аудиторные задания: Рисунок натюрморта повышенной сложности из предметов быта и драпировки со складками. Эскиз, формат, пропорции, моделировка деталей, общий тон. Материальность, художественная выразительность, завершенность работы.

Самостоятельная работа: наброски различными художественными материалами.

Раздел 5. Линейно-конструктивный рисунок.

5.1. Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью.

Задачи: Развитие объемнопространственного мышления, углубление знаний

по практическому применению закономерностей перспективы.

Аудиторные задания: Рисование фрагмента интерьера с архитектурной деталью (окно, дверь и т.д.) с выраженным смысловым и композиционным центром. Построение интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы, передача глубокого пространства, величины и пропорций предметов в интерьере, их пространственная связь. Компонировка изображения в листе, выбор формата.

Самостоятельная работа: зарисовки интерьера.

5.2. Рисунок гипсовых частей лица.

Задачи: Знакомство и развитие навыков рисунка гипсовых частей лица.

Аудиторные задания: Рисование гипсовых частей лица (нос, глаза и т.д.) на уровне глаз рисующего. Знакомство с особенностями конструкции частей лица (призматический характер носа, шарообразность глазного яблока). Фон светло серый.

Самостоятельная работа: рисование автопортрета.

6 год обучения (9 класс)

Раздел 1. Линейно-конструктивный рисунок.

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

Задачи: Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в процессе обучения.

Аудиторные задания: Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Компонировка изображения предметов в листе, выбор формата. Применение в рисунке основных правил перспективы. Грамотная постановка предметов на плоскости. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон серый.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

1.2. Рисунок фигуры человека (зарисовки).

Задачи: Развитие навыков линейно-конструктивного построения фигуры человека.

Аудиторные задания: Рисование фигуры человека с разных ракурсов. Компонировка изображения фигуры в листе. Соблюдение пропорций и положения фигуры в пространстве с легкой прокладкой тона.

Самостоятельная работа: наброски и кратковременные зарисовки фигуры человека с натуры и по памяти выполнение копий с работ старых мастеров.

1.3. Рисунок головы человека (зарисовки)

Задачи: Знакомство с основными пропорциями головы человека. Развитие

навыков в изображении её конструктивной основы, симметричной формы и частей с учётом перспективы.

Аудиторные задания: Ознакомление с основными пропорциями, правилами линейно-конструктивного рисования головы человека, её пластическими особенностями, симметричностью, перспективой и трехмерностью, плоскостями лицевой и боковой. Линейные наброски и кратковременные зарисовки с живой модели в различных ракурсах.

Самостоятельная работа: выполнение копий с работ старых мастеров.

Раздел 2. Тональный длительный рисунок.

2.1. Натюрморт из предметов быта разной фактуры и материальности.

Задачи: Закрепление навыков тонального рисунка натюрморта из предметов разной фактуры и материальности.

Аудиторные задания: Рисунок натюрморта из предметов быта комбинированной формы и различной материальности. Эскиз. Компонировка изображения в листе и выбор формата. Выявление пространства, формы и материальности предметов с помощью тона, проработка деталей и обобщение.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта различными художественными материалами.

2.2. Натюрморт из предметов быта разной фактуры и материальности с драпировкой со складками.

Задачи: Реализация накопленного опыта за предыдущий период обучения. Демонстрация навыков выявления пространства, объёмной формы, материальности предметов и планов, на которых они расположены. Чёткая последовательность выполнения работы.

Аудиторные задания: Тональный рисунок натюрморта повышенной сложности из предметов разной материальности с драпировкой со складками. Эскизы. Выбор формата. Компонировка изображения в листе. Передача пространства, объёмной формы и фактурной материальности предметов с соблюдением общего тона и учётом их пространственной взаимосвязи. Пластичность изображения и завершённость работы.

Самостоятельная работа: выполнение копий с работ старых мастеров.

Раздел 3. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами.

3.1. Тематический натюрморт с атрибутами искусства.

Задачи: Проверка и закрепление знаний, умений и навыков, полученных за предыдущие годы обучения: в композиции рисунка натюрморта, в правильном и свободном построении, в тональном решении предметов, в передаче пространства, линейной и воздушной перспективы.

Аудиторные задания: Рисование сложного натюрморта из предметов комбинированной формы из различного материала в разных положениях (гипсовая маска, античная голова-бюст, капитель; кисти, палитра, драпировка со складками и т.д.). Передача в законченном тональном рисунке сложной группы предметов в пространстве.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки различными художественными материалами.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся.

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

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

4. Формы и методы контроля. Система оценок.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.

Виды и формы промежуточной аттестации:

- Контрольный урок - просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (в счет аудиторного времени).

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в

форме просмотров работ обучающихся преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Критерии оценок учебного предмета

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Оценка за аттестационный период ставится как минимум за 3 оценки по предмету. Ученик, получивший меньшее количество оценок, аттестацию не проходит. Оценка за аттестационный период ставятся по десятибалльной системе: «отлично» (+\ -), «хорошо» (+\ -), «удовлетворительно» (+\ -), «неудовлетворительно».

+ и - акцентируют нюансы поставленной оценки (5,4,3), позволяют выделить больше градаций в успеваемости учащихся, стимулировать их к профессиональному развитию.

Оценка 5 «отлично»:

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

Оценка 4 «хорошо»:

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

Оценка 3 «удовлетворительно»:

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

Оценка 2 «не удовлетворительно»:

- отсутствие работы на просмотре.

5. Методическое обеспечение учебного процесса.

Методические рекомендации преподавателям

Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение практической работы. В старших классах отводится время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - направляющая и корректирующая.

Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства.

Каждое задание предполагает решение определенных учебнотворческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

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

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия,

указания); учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных работ.

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные программы; видеофильмы.

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения.

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

Обучение рисунку должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.

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

Средства обучения

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.

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

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

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы.

6. Список литературы.

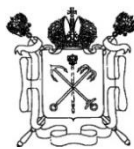
Список методической литературы.

1. Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская. Рисунок. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
2. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963
3. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957
4. Дейнека А. Учись рисовать. М., 1961
5. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Эксмо, 2010
6. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» Б. Лушников, В. Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006
7. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учебное пособие для студентов худож. - граф. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1986
8. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ авт.-сост. В. Надеждина. - Минск: Харвест, 2010
9. Ростовцев Н. Учебный рисунок: Учеб. для учащихся педучилищ по спец. 2003 «Преподавание черчения и изобразит. искусства». 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1985
10. Соловьёва Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство, 1989
11. Учебный рисунок: Учебное пособие / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Акад. художеств СССР. Под ред. В. Королёва М.: Изобраз. искусство, 1981
13. Фаворский В. А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
14. Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников: пер. с англ. О. Герасиной/ Р. Хейл.-М.: Астрель, 2006

Список учебной литературы.

1. Барышников А.П. Перспектива. - М., 1955
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008

4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2006
6. Крамаров С.Н. Конструктивный рисунок. Натюрморт, голова человека. Омск, 2005
7. Сенин В. Коваль О. Школа рисунка карандашом. Натюрморт, пейзаж, портрет. Харьков, Белгород, 2007

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»

_____ / Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

ПО.01.УП.05 «Живопись»

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства

«Живопись»

8 лет с дополнительным годом обучения

Возраст учащихся 9 -18 лет

Срок реализации 5 лет

(4-9 классы)

Разработчики:

Кольцова Любовь Владимировна, Половко Евгения Владимировна

Санкт-Петербург
2024\2025 учебный год

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

1. Учебно-тематический план
2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
2. Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям;
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;
3. Средства обучения

VI. Список литературы и средств обучения

1. Методическая литература
2. Учебная литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

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

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

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

2.Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Живопись» составляет 6 лет — с 4 по 9 классы.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Живопись», при 9-летнем сроках обучения, составляет 1089 часов. Из них: 594 часа аудиторные занятия, 495 часов - самостоятельная работа.

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

Срок освоения учебного предмета «Живопись» в рамках образовательной программы «Живопись» 9 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации												Всего часов
	4		5		6		7		8		9		
Классы	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Аудиторные занятия (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	594
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	495
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	96	102	96	102	1089
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет		зачет		зачет		ЭКЗАМЕН	

5. Форма проведения учебных аудиторных занятий

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

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

4-9 классы – 3 часа в неделю

Самостоятельная работа:

4,5,6 класс – 2 часа в неделю

7,8,9 класс – 3 часа в неделю

6. Цели и задачи учебного предмета.

Цель учебного предмета

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

Задачи учебного предмета

Приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе: знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; знаний разнообразных техник живописи; знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя; умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды; умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; навыков в использовании основных техник и материалов; навыков последовательного ведения живописной работы; формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства

7.Обоснование структуры программы учебного предмета

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

Программа содержит следующие разделы:

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

8.Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета ис-

пользуются следующие методы обучения:

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

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

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Учебно-тематический план

1 год обучения (4 класс)					
№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. нагр.	самост. раб.	Аудит. задание
1.	Вводная беседа. Понятие теплохолодности	урок	15	6	9
2.	Понятие тона. Упражнение "Ахроматические краски"	урок	10	4	6
3.	Этюд «Осенние листья»	урок	15	6	9
4.	Основы цветоведения. Практические упражнения по изучению свойств красок.	урок	15	6	9

5.	Постановка из трех предметов	урок	10	4	6
6.	Короткий этюд с овощами с одним предметом быта	урок	15	6	9
7.	Короткий этюд с фруктами с вводом одного предмета быта в теплой гамме.	урок	10	4	6
8.	Натюрморт из одного предмета быта, двух драпировок и плодов	урок	15	6	9
9.	Натюрморт в золотисто-красной гамме с добавлением зеленых и синих предметов.	урок	15	6	9
10.	Этюд ярких цветов.	урок	15	6	9
11	Наброски цветом чучел птиц.	урок	15	6	9
12.	Контрольная работа. Натюрморт из предметов быта на цветном фоне.	урок	15	6	9
	Итого:		165	66	99
	Доп. часы	Консультации			4

2 год обучения (5 класс)

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. нагр.	самост. раб.	Аудит. задание
1.	Несложный натюрморт в тёплой гамме при холодном освещении на нейтральном фоне.	урок	15	6	9
2.	Несложный натюрморт	урок	15	6	9
3.	Несложный натюрморт	урок	10	4	6
4.	Натюрморт на контрастном цветовом фоне.	урок	15	6	9
5.	Натюрморт из трёх предметов сближенной цветовой гамме на цветном фоне.	урок	10	4	6
6.	Этюды с натуры фигуры человека.	урок	15	6	9
7.	Этюд ветки с плодами.	урок	15	6	9
8.	Этюд овощей или грибов на контрастном фоне.	урок	10	4	6
9.	Натюрморт из 2-3х предметов насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне.	урок	15	6	9
10	Этюд чучела птицы на нейтральном фоне.	урок	15	6	9
11	Этюды двух предметов быта, контрастных по форме и цвету.	урок	15	6	9

12	Натюрморт из двух предметов (чайник, кружка)	урок	15	6	9
	Итого:		165	66	99
	Доп. часы	Консультации			4

3 год обучения (6 класс)

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. нагр.	самост. раб.	Аудит. задание
1.	Натюрморт из двух предметов на светлом фоне без складок	урок	20	8	12
2.	Этюды фигуры человека в различных позах.	урок	15	6	9
3.	Этюд стеклянного кувшина или бутылки на цветном фоне.	урок	15	6	9
4.	Натюрморт с кувшином и фруктами на тёмном фоне без складок.	урок	20	8	12
5.	Натюрморт с корзиной и грибами на светлом тёплом фоне без складок.	урок	20	8	12
6.	Натюрморт с предметом из стекла на холодном фоне.	урок	20	8	12
7.	Натюрморт из контрастных по цвету предметов.	урок	20	8	12
8.	Натюрморт из трёх предметов из металла	урок	20	8	12
9.	Натюрморт из предметов быта в контражуре	урок	15	6	9
	Итого:		165	66	99
	Доп. часы	Консультации			4

4 год обучения (7 класс)

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. нагр.	самост. раб.	Аудит. задание
1.	Постановка из двух предметов с боковым освещением.	урок	24	12	12
2.	Постановка из двух - трех предметов на нейтральном фоне	урок	24	12	12

3.	Монохром Постановка из двух – трех предметов, различных по материалу.	урок	24	12	12
4.	Постановка из двух - трех предметов быта. Передача цветом планов и уходящих плоскостей.	урок	24	12	12
5.	Постановка из двух - трех предметов быта. Гармония по общему цветовому тону и	урок	24	12	12
6.	Постановка из нескольких предметов более сложных по форме на цветном фоне.	урок	24	12	12
7.	Постановка из нескольких различных по материалу предметов.	урок	24	12	12
8.	Этюд фигуры человека	урок	30	15	15
	Итого:		198	99	99
	Доп. часы	Консультации			4

5 год обучения (8 класс)

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. нагр.	самост. раб.	Аудит. задание
1.	Постановка из живых цветов, овощей, фруктов	урок	24	12	12
2.	Постановка из нескольких предметов, различных по форме и окраске	урок	24	12	12
3.	Краткосрочные этюды с чучел птиц	урок	12	6	6
4.	Постановка из нескольких предметов, различных по форме и материалу	урок	24	12	12
5.	Этюды фигуры человека в цвете	урок	18	9	9
6.	Постановка из нескольких сближенных по окраске предметов (холодная гамма).	урок	24	12	12
7.	Постановка из нескольких сближенных по окраске предметов (теплая гамма).	урок	24	12	12
8.	Фигура человека	урок	24	12	12
9.	Постановка с чучелом птицы и узорной драпировкой.	урок	18	9	9
10.	Наброски фигуры человека (с фоном).	урок	6	3	3
	Итого:		198	99	99
	Доп. часы	Консультации			4

6 год обучения (9 класс)					
№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. нагр.	самост. раб.	Аудит. задание
1.	Постановка из свежих овощей и фруктов, цветов, листьев и т.п.	урок	24	12	12
2.	Разнофактурный натюрморт со сложной драпировкой (шелк, бархат и т.д.).	урок	24	12	12
3.	Постановка из 3-4-х предметов. Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	24	12	12
4.	Наброски фигуры человека в интерьере	урок	24	12	12
5.	Композиционные эскизы из свободно расставленных предметов.	урок	24	12	12
6.	Набросок интерьера с фигурой человека	урок	24	12	12
7.	Постановка из 3-4-х предметов с введением гипса (орнамент или маска).	урок	24	12	12
8.	Постановка из 3-4-х предметов. Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	30	15	15
	Итого:		198	99	99
	Доп. часы	Консультации			4

2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

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

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

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

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

В третьем классе постановки усложняются, вводятся более сложные по фор-

ме предметы. Задания даются на решения тонального и колористического решения, передачу материальности и пространства, построения более сложной цветовой гармонии.

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

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

К учащимся шестого класса предъявляются следующие основные требования:

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

4 класс. 1 год обучения

1.Тема. Упражнения на теплохолодность: переход к теплomu цвету с добавлением холодного цвета. Выполнение цветовой растяжки от теплого к холодному, от холодного к теплomu. Нарисовать полоску, разделить на прямоугольники. В первом прямоугольнике в синий цвет постепенно добавляется желтый. Каждую последующую растяжку делают теплее путем смешивания цветов.

Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами.

2. Тема: Тон в живописи. Ахроматические краски (черные, серые – различных тонов). Упражнения: растяжка от светлого к темному, черный цвет – самый богатый тональный цвет (от белого до черного). Использование черного цвета художниками-графиками (демонстрация иллюстраций). Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: пейзаж с закатом солнца.

3. Тема «Осенние листья». Знакомство с основами композиции. Грамотное размещение в листе цветных пятен. Использование знаний, полученных на занятиях по цветоведению. Несколько ярких листьев на белом фоне, различных по размеру и окраске. Умение составлять сложные цвета. Смешение красок и мягкий переход из одного цвета в другой. Акварель, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: смешение красок с чёрным цветом. Тема пейзаж с закатом солнца.

4. Тема. Практические упражнения по изучению свойств красок. Подобрать краски, усиливающие друг друга. Использование акварели бумаги формата А4.
Самостоятельная работа: Этюды осенних цветов.

5. Тема. Постановка их трех предметов (овощи и фрукты) на зеленых листьях. Пролепить объем цветом и найти связь с фоном. Акварель, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: быстрые этюды (перцы, баклажаны).

6. Тема. Короткий этюд с овощами с вводом одного предмета быта в холодной гамме. Знакомство с понятиями рефлекс на предмете, рефлексной связи, колорит. Отработка основных приемов. Акварель, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды с предметов домашней утвари в холодной гамме. Обратить внимание на рефлекс.

7. Тема. Короткий этюд с фруктами с вводом одного предмета быта в теплой гамме. Знакомство с понятиями рефлекс на предмете, рефлексной связи, колорит. Влияние освещения на цвет. Акварель, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды с предметов домашней утвари в теплой гамме.

8. Тема Натюрморт из одного предмета быта, двух драпировок и плодов. В серо-зеленой или зелено-голубой гамме. Понятие сближенных цветов в живописи. Разобрать оттенки родственных цветов. Мягко написать рефлексы. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: Натюрморт по тому же принципу.

9. Тема. Натюрморт в золотисто-красной гамме с добавлением зеленых и синих предметов. Внимательно написать рефлексы. Обратить внимание на рефлексные связи. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: Натюрморт по тому же принципу.

10. Тема. Этюд цветов. Букет их крупных несложных по форме цветов. Найти разницу цвета, попробовать вылепить объем, освещенность и характер цветков. Поиск цветовых отношений. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: Этюд цветов.

11. Тема. Чучела птиц на нейтральном фоне: сорока, чомга, фазан, дятел, утка. Наброски цветом чучел птиц. Передать объем и цветовую характеристику птицы. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: Наброски цветом.

12. Тема. Постановка их двух, трех предметов с фруктами и овощами на сдержанном фоне. Первый план яркий, контрастный. Передать пространство натюрморта. Первый план контрастный и четкий, второй план шире, обобщеннее. Найти отношение фона к первому плану. Закрепление пройденного материала. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

5 класс 2 год обучения

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

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

2. Тема: несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на красном фоне). Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

3. Тема: натюрморт на контрастном цветовом фоне. Применение различных приемов акварели. Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

4. Тема: натюрморт из трех предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне. Тонкие цветовые отношения. Понятия «цветовая гамма», «колорит». Использование в процессе работы различных приемов акварели, передача формы и материальности предметов. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

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

Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека.

6. Тема: этюд ветки с плодами рябины. Развитие навыков и умений работы с

акварелью. Передача оттенков локального цвета. Использование акварели, бумаги А4.

Самостоятельная работа: этюд яблок на нейтральном фоне.

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

Самостоятельная работа: этюды фруктов на контрастном фоне.

8. Тема: натюрморт из двух трех предметов насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне. Использование акварели (техника «по сырому»), бумаги формата А3.

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

9. Тема: этюд чучела птицы на нейтральном фоне. Изучение понятие пространственной среды и силуэта. Передача характера формы при помощи различных приемов работы с акварелью. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: эскизы домашних животных.

10. Тема: этюды двух предметов быта, контрастных по форме цвету. Лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений, совершенствование акварельных приемов. Работа кистью по форме, передача изменений локального цвета предметов. На свету и в тени, взаимодействие цветов. Использование акварели, бумаги формата А3

Самостоятельная работа: этюд чайника на контрастном фоне.

11. Тема: натюрморт из двух предметов (чайник, кружка), различных по форме и тону при боковом освещении на светлом фоне без складок. Гризайль. Передача светотеневых отношений и тональная передача объема и формы. Найти конкретные различия тонов предметов и драпировки. . Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений (гризайль).

6 класс 3 год обучения

1. Тема: натюрморт из двух предметов (кувшин, кружка) на светлом фоне без складок. Передача светотеневых отношений, моделировка формы предметов. Передача локального цвета предметов в многообразии цветовых оттенков с со-

хранением объема и связи с окружающей средой. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений.

2. Тема: Два этюда фигуры человека (в различных позах). Поиск композиционного решения, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд и фигуры человека.

3. Тема: этюд стеклянного кувшина или бутылки на цветном фоне. Развитие умения передачи цветовых и тональных отношений при помощи технических приемов работы акварелью, использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюд в банке с водой на нейтральном фоне.

4. Тема: натюрморт с кувшином и фруктами на темном фоне при боковом освещении. Выражение влияния цветовой среды на предметы натюрморта через рефлексы и полутона. Смягчение контрастов. Передача глубины пространства. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фруктов на темном фоне.

5. Тема: натюрморт с корзиной и грибами на светлом холодном фоне со складками. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды с баранками и сушками.

6. Тема: натюрморт с предметом из стекла. Фон теплый. Закрепление навыков передачи материальности прозрачных предметов. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Использование акварели («по сырому») бумаги А3.

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

7. Тема: натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом). Передача точных свето - тоновых и цветовых отношений. Связь предметов с окружающей средой. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды предметов на контрастном фоне.

8. Тема: Натюрморт из трех предметов из металла (чайник, турка, кофейник). Закрепление полученных навыков. Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Использование акварели (многослойная акварель, бу-

маги формата А3).

Самостоятельная работа: этюды металлического предмета на разном фоне.

9. Тема: натюрморт из предметов быта против света. Моделирование формы в тени. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: копирование натюрмортов с подобной композицией.

7 класс. 4 год обучения

1. Тема. Постановка из двух предметов с ясно выраженным цветом (овощи, фрукты на нейтральном фоне). Освещение боковое. Цветовая характеристика предметов и их связь с окружающей средой, касание предметов с фоном. Натюрморт из живых цветов, овощей, фруктов на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды живых цветов.

2. Тема. Постановка из двух - трех предметов на нейтральном фоне (предметы домашнего обихода, овощи, фрукты). Цель – блик, свет, полутень, тень, рефлекс. Грамотное сочетание цветовых отношений. Лепка формы предметов, передача световоздушной среды. Натюрморт из живых цветов, овощей, фруктов и одного предмета бытовой утвари на контрастном фоне. (С предварительным эскизом). Использование акварели, бумаги формата А2.

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

3. Тема. Монохром. Постановка из двух – трех предметов, различных по материалу. Обратить внимание на передачу пространства. Передача форм одним цветом, контур под акварель, внутренний рисунок (блик, свет, полутень, тень, рефлекс). Последовательное ведение длительной постановки. Применение различных приемов работы с акварелью. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды предметов в технике «монохром», различных по материалу.

4. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Передача цветом планов и уходящих плоскостей. Применение на практике полученных знаний. Лепка формы цветом, передача материальности. Этюд драпировки со складками. Использование акварели, бумаги различного формата А3.

Самостоятельная работа: этюд одежды на вешалке или на стуле.

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности на ненасыщенных цветах Передача глубины пространства. Создание нескольких эскизов с разных мест. Эскизы натюрмортов в интерьере (венский стул, виолончель, ткань

со складками). Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: Эскизные работы с разных мест дома

6. Тема. Постановка из нескольких предметов более сложных по форме на цветном фоне. Цветовое и тональное решение. Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветowych пятен. Тематический натюрморт из четырех предметов, четких по цвету и различных по форме. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов.

7. Тема. Постановка из нескольких различных по материалу предметов: дерево, глина, бумага, металл и т. д. Грамотное последовательное ведение длительной постановки. Поиск интересного живописно-пластического решения. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников.

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

Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению.

8 класс 5 год обучения

1.Тема. Постановка из живых цветов, овощей, фруктов. Цельность, декоративность колористического решения. Передача фактуры предметов. Этюды постановок с грибами и осенними листьями. Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3

Самостоятельная работа: копии с репродукции натюрмортов.

2. Тема. Постановка из нескольких предметов, различных по форме и окраске на нейтральном фоне. Вводится ткань с небольшим количеством складок. Передача тонально – цветовых отношений (с предварительным эскизом) с нестандартной точки зрения.

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

3. Тема. Краткосрочные этюды с чучел птиц. Грамотное последовательное ведение, поиск интересного живописно-пластического решения. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников-анималистов.

4. Тема. Постановка из нескольких предметов, различных по форме и мате-

риалу (стекло, металл, ткань, дерево и т. д.) на цветном фоне. Передача фактуры, материальности предмета цветом. Самостоятельное последовательное ведение длительной работы. Передача материальности предметов, лепка формы цветом. Натюрморт с предметами из стекла (2-4 стеклянных предмета, различные по цвету) в темной цветовой гамме. Выбор формата с учетом композиции.

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в различном освещении.

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

Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению.

6. Тема. Постановка из нескольких сближенных по окраске предметов. Тонально – цветовое решение в пространстве (холодная гамма). Самостоятельное последовательное ведение работы. Передача материальности и характера предметов в среде. Тематические натюрморты бытового жанра. Работа с нюансами холодных цветов, теплохолодностью в холодном колорите. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды натюрморта из нескольких предметов с ярко выраженной холодной окраской.

7. Тема. Постановка из нескольких сближенных по окраске предметов. Тонально – цветовое решение в пространстве (теплая гамма). Самостоятельное последовательное ведение работы. Передача материальности и характера предметов в среде. Тематические натюрморты бытового жанра. Работа с нюансами тёплых цветов, теплохолодностью в тёплом колорите. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды натюрморта из нескольких предметов с ярко выраженной тёплой окраской.

8. Тема. Фигура человека. Фигура человека в театральном костюме. Выявление характерных особенностей модели. Этюды фигуры человека в контражуре. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей

9 Тема. Постановка с чучелом птицы и узорной драпировкой. Грамотное последовательное ведение, поиск интересного живописно-пластического решения. Использование акварели (многослойная акварель).

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников-анималистов, или

своих домашних питомцев.

10. Тема. наброски фигуры человека (с фоном). Выявление характерных особенностей модели. Кратковременные этюды фигуры человека через цветное пятно. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.

9 класс. 6 год обучения

1.Тема. Постановка из свежих овощей и фруктов, цветов, листьев. Многоцветная гармония. Развитие умения работы разными приемами акварели. Лепка формы цветом, передача фактуры материала. Этюдное, свежее ведение работы. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд букета цветов в стеклянном сосуде.

2. Тема. Постановка из нескольких предметов, разных по материалу с более сложной по фактуре тканью: шелк, бархат и т.д. Умение самостоятельно, последовательно вести длительную работу над натюрмортом. Лепка формы цветом, передача пространства в натюрморте. Ритмическое построение цветных пятен. Натюрморт из предметов различной материальности и насыщенности «На пороге осени» (с предварительным эскизом). Использование акварели, бумаги различного формата.

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

3.Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Образ натюрморта. Передача цветом формы, материальности и фактуры предметов. Натюрморт с отражением предметов, стоящих на стекле (с предварительным эскизом).

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

4. Тема. наброски фигуры человека в интерьере. Выявление характерных особенностей модели. Этюды фигуры человека в интерьере, как в среде. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей в интерьере.

5. Тема. Композиционные эскизы из свободно расставленных предметов. Самостоятельное решение композиции натюрморта, передача больших цветовых и тональных отношений, гармония цветов в натюрморте, распределение акцентов.

Самостоятельная работа Композиционные эскизы из случайно взятых предметов в быту.

6. Тема. набросок интерьера с фигурой человека. Поиск интересной сюжетно-тематической композиции. Передача пространства в интерьере с фигурой человека. Интерьер класса с учащимися за работой.

Самостоятельная работа: Интерьер дома с человеком.

7. Тема. Постановка из 3-4-х предметов, разнообразных по фактуре с введением гипса (орнамент или маска) на заднем плане. Поиск интересной живописно-пластической композиции. Лепка формы цветом, передача материальности. Натюрморт с ясно выраженной тематической направленностью (театральной, музыкальной, художественной и т.д.) с нестандартной точки зрения (на полу, на высоком подиуме, на уровне глаз и т. д.) с предварительным эскизом. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: копирование с репродукций.

8. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Поиск образности силуэта. Передача материальности предметов. Натюрморт в освещении против света с предметами разной материальности. Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды предметов на окне.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

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

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

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

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

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

рению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени).

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

2.Критерии оценки.

При оценивании работ учащихся учитывается уровень умений и навыков:

1 год обучения

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

2 год обучения

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

3 год обучения

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

4 год обучения

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

5 год обучения

- передавать цельность и законченность в работе;
- строить сложные цветовые гармонии;
- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;
- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркальных поверхностей;

6 год обучения

- находить образное и живописно-пластическое решение постановки;
- определять колорит;
- свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды;
- свободно владеть передачей объема предметов, плановости световоздушной среды;
- свободно владеть передачей материальности различных предметов.

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки (10-ти бальная система): «отлично» (+\/-), «хорошо» (+\/-), «удовлетворительно» (+\/-), «неудовлетворительно».

+ и - акцентируют нюансы поставленной оценки (5,4,3), позволяют выделить больше градаций в успеваемости учащихся, стимулировать их к профессиональному развитию.

Оценка (5) «отлично» ставится, если все требования к работе обозначенные в УП исполнены.

Оценка (4) «хорошо» ставится, если работа имеет некоторые недочеты по качеству исполнения.

Оценка (3) «удовлетворительно» ставится, если работа имеет серьезные недочеты по качеству исполнения.

Оценка (2) «неудовлетворительно» ставится, если работа не сделана.

Оценка за отдельную работу может быть скорректирована комиссией по результатам четвертного просмотра

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1.Методические рекомендации преподавателям.

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи следует рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по жи-

вописи:

1. Анализ цветового строя натюрморта.
 2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-классиков.
 3. Выбор техники исполнения.
 4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением.
 5. Выполнение картона.
 6. Выполнение работы на формате в материале.
- Работа, как правило, ведется акварельными красками. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся.

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

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

3. Средства обучения

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Методическая литература

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003
3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие.

М.: Владос, 2004

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

2. Учебная литература

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»

_____/ Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

ПО.01.УП.06 «Композиция станковая»

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства
«Живопись»

8 лет с дополнительным годом обучения

Возраст учащихся 9 -18 лет
Срок реализации 5 лет
(4-9 классы)

Разработчики:

Балкосадский Кирилл Юрьевич, Кольцова Любовь Владимировна

Санкт-Петербург
2024\2025 учебный год

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
2. Срок реализации учебного предмета;
3. Объем учебного времени, предусмотренный уч. планом ОУ на реализацию УП
4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий;
6. Цели и задачи учебного предмета;
7. Обоснование структуры программы учебного предмета;
8. Методы обучения;
9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

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

III. Требования к уровню подготовки учащихся

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения;

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
2. Критерии оценки;
3. Итоговый контроль успеваемости учащихся.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям;
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся
3. Средства обучения

VI. Список литературы и средств обучения

1. Методическая литература;
2. Учебная литература;

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

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

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

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

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 6 лет — с 4 по 9 классы.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 9-летнем сроке обучения составляет 1122 часа. Из них: 429 часов – аудиторные занятия, 693 часа – самостоятельная работа.

3. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Срок освоения учебного предмета «Композиция станковая» в рамках обра-

звательной программы «Живопись» 9 лет

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

5. Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 – 4 классы – 2 часа

5 класс – 3 часа

6 класс (экзаменационный класс) – 2 часа

Самостоятельная работа:

1 – 3 классы – 3 часа

4 – 5 классы – 4 часа

6. Цель и задачи учебного предмета

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

Задачи:

Задачи, направленные на реализацию УП «Композиция станковая» должны содержать в себе воспитательные, обучающие и развивающие функции.

1) Воспитательные:

- Сформировать у учащихся эстетические взгляды, нравственные установки и потребности общения с духовными ценностями.
- Воспитать в учащихся личностные качества, позволяющие уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов.

2) Обучающие:

- Изучить принципы сбора и систематизации подготовительного материала (эскизов и зарисовок) и способов его применения для воплощения творческого замысла.
- Изучить основные выразительные средства композиции.
- Уметь применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах
- Уметь использовать средства живописи и рисунка в композиции
- Получить навыки работы с различными техниками и материалами: акварель, гуашь и прочие материалы, на основании полученных навыков уметь находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи

3) Развивающие

- Развитие в обучающихся образного мышления и творческих способностей.
- Развитие наблюдательности: построение сюжетов на основе жизненных наблюдений, таких как времена года, поведение животных и людей и т.д.

- Развитие аналитических навыков: анализ произведений классического искусства. Умение давать объективную оценку своему труду, труду товарищей. Понимание успеха\неуспеха собственной деятельности, определение наиболее эффективных способов достижения результата.
- Развитие социальных навыков: умение взаимодействовать с преподавателем, классом, группой товарищей и одноклассников, а также другими образовательными ресурсами, такими как интернет, библиотека и пр.
- Развитие навыков планирования: компоновать свой рабочий день, месяц, год, общую учебную нагрузку.

7. Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

8. Методы обучения

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

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

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

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

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

1. Учебно-тематический план

1 год обучения (4 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. Нагр.	Самост. работа	Аудит. занятия
	Раздел 1. Основы композиции станковой				

1.1.	Вводная беседа об основных законах композиции	урок	5	3	2
1.2.	Выполнение эскизов и картины на заданную тему.	урок	40	24	16
1.3	Несложная осенняя композиция на основе наблюдений.	урок	40	24	16
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1	Литературная тема – басня, сказка, небольшой рассказ.	урок	40	24	16
2.2	Сюжетная композиция на заданную тему	урок	40	24	16
	Итого:		165	99	66
	Доп. Часы:	консультации			8

2 год обучения (5 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. Нагр.	Самост. работа	Аудит. занятия
	<u>Раздел 1. Типы и Виды композиций</u>				
1.1.	Вводная беседа, - открытый и закрытый типы композиции.	урок	5	3	2
1.2.	Выполнение эскизов и картины на заданную тему.	урок	40	24	16
1.3	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	40	24	16
	<u>Раздел 2. Многофигурные композиции</u>				
2.1	Пейзаж с фигурами – композиция по наблюдению	урок	40	24	16
2.2	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	40	24	16
	Итого:		165	99	66

	Доп. Часы:	консультации			8
--	-------------------	--------------	--	--	----------

3 год обучения (6 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. Нагр.	Самост. работа	Аудит. занятия
	3 год обучения <u>I полугодие.</u>				
	<u>Раздел 1. Формат как средство композиции</u>				
1.1.	Вводная беседа, - размер и форма картины.	урок	5	3	2
1.2.	Выполнение эскизов и картины на заданную тему.	урок	40	24	16
1.3	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	40	24	16
	3 год обучения <u>II полугодие.</u>				
	<u>Раздел 2. художественный образ в композиции.</u>				
2.1	Сюжетная композиция на заданную тему	урок	40	24	16
2.2	Сюжетная композиция на заданную тему	урок	40	24	16
	Итого:		165	99	66
	Доп. Часы:	консультации			8

4 год обучения (7 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. Нагр.	Самост. работа	Аудит. занятия
	<u>Раздел 1. Цвет и тон в композиции</u>				
1.1.	Вводная беседа, - Цвет как средство композиции картины.	урок	5	3	2
1.2.	Выполнение эскизов и картины на заданную тему.	урок	40	24	16
1.3	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	40	24	16
	<u>Раздел 2. Графика и фактуры в композиции</u>				
2.1	Выполнение эскизов и картины на заданную тему	урок	40	24	16
2.2	Композиция на литературную или конкурсную тему	урок	40	24	16
	Итого:		165	99	66
	Доп. Часы:	консультации			8

5 год обучения (8 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. Нагр.	Самост. работа	Аудит. занятия
	<u>Раздел 1. эскизы экзаменационной работы</u>				
1.1.	Вводная беседа. Итоговая работа	урок	7	4	3
1.2	Концептуальные, линейные, тональные эскизы, зарисовки. Эскизы в материале. Оформление эскиз-	урок	112	64	48

	НЫХ ЛИСТОВ				
	<u>Раздел 2. Выполнение экзаменационной работы</u>				
2.1	Исполнение и оформление экзаменационной работы или серии работ.	урок	112	64	48
	Итого:		231	132	99
	Доп. Часы:	консультации			8

6 год обучения (9 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. Нагр.	Самост. работа	Аудит. занятия
	<u>Раздел 1. Статика- Динамика</u>				
1.1.	Вводная беседа, - Статика и Динамика.	урок	5	3	2
1.2.	Выполнение эскизов и картины на заданную тему.	урок	40	24	16
1.3	Сюжетная композиция на конкурсную тему.	урок	40	24	16
	<u>Раздел 2. Ритмы в композиции</u>				
2.1	Выполнение эскизов и картины на заданную тему.	урок	40	24	16
2.2	Сюжетная композиция на конкурсную тему.	урок	40	24	16
	Итого:		165	99	66
	Доп. Часы:	консультации			8

3.	Защита экзаменационной работы*	защита			2
----	--------------------------------	--------	--	--	---

В разделе «Аттестация: цели, виды, форма, содержание» предложены методические рекомендации по организации и проведению итоговой аттестации учащихся.

2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

Задания учебного предмета «композиция станковая» поделены на разделы, каждый из которых несёт в себе рекомендации по изучению определённых методов композиции. Темы Заданий чередуют в себе литературные, социальные, либо природные мотивы.

Преподаватель вправе дополнять \ усложнять содержание разделов, учитывая собственные профессиональные навыки, уровень подготовки учащихся и прочие факторы индивидуальной работы.

Название разделов и тем сформулированы максимально абстрактно, позволяя преподавателям на основе данной программы создавать свои собственные, рабочие программы.

1 год обучения I полугодие.

Раздел 1. Основы композиции станковой

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

Задачи:

- Знакомство с понятиями, - «композиция», «жанры в живописи», «эскизный поиск» и т.п.
- знакомство с материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

Аудиторные задания: вводная беседа и эскизный поиск на заданную тему

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

1.2 *Выполнение эскизов и картины на заданную тему.*

Задачи:

- получение первого опыта в работе над сюжетной композицией.

- знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника.
- Знакомство с различными материалами в станковой композиции (н-р, акварель).

Аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции по эскизам; сочетание видов работы по памяти и с натуры; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: зарисовки материала на заданную тему.

1.3 Несложная осенняя композиция на основе наблюдений

Задачи:

- выполнение композиции с передачей осеннего настроения.
- Знакомство с различными материалами в станковой композиции (н-р, цветные карандаши).

Аудиторные задания: исполнение эскиза и сюжетной композиции на заданную тему.

Самостоятельная работа: осенние зарисовки по памяти сочетание видов работы по памяти и с натуры; индивидуальная форма работы.

1 год обучения II полугодие.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1 Литературная тема – басня, сказка, небольшой рассказ. Композиция по мотивам произведения, характеризующая отдельный эпизод.

Задачи:

- знакомство с книгой как с литературным источником для иллюстраций и композиций по мотивам произведения.
- Знакомство с различными материалами в станковой композиции (н-р, гуашь).

Аудиторные задания: создание цветowych растяжек и колеров; исполнение эскизов и сюжетной композиции на заданную тему; сочетание видов работы по памяти и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: чтение литературного источника для выбранной композиции, зарисовки и сбор подготовительного материала.

2.2 Сюжетная композиция на заданную тему (по мотивам спектакля, книги)

Задачи:

- осваивание учащимися нового социокультурного пространства: театры, музеи и т.п.

Аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на конкурсную

тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: посещение театров, музеев, зарисовки.

2 год обучения I полугодие.

Раздел 1. Типы композиций

1.1 Вводная беседа: - открытый и закрытый типы композиции.

Задачи:

- Знакомство с понятием «тип композиции» (открытый и закрытый типы)

Аудиторные задания: исполнение эскизов на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная, либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

1.2 Выполнение эскизов и картины на заданную тему с осознанным выбором открытого или закрытого типа композиции.

Например, «Летние впечатления» с указанием подтемы (сбор грибов, ягод; поездка в электричке и т.п.).

Задачи:

- Знакомство с открытым и закрытым типами композиций.

Аудиторные задания: исполнение композиции на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

1.3 Сюжетная композиция на конкурсную тему

Задачи:

- осваивание учащимися нового социокультурного пространства: театры, музеи и т.п.

Аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на конкурсную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: посещение театров, музеев, зарисовки.

2 год обучения II полугодие.

Раздел 2. Многофигурные композиции

2.1 *Пейзаж с фигурами – композиция по наблюдению (например – «Зимние забавы»)*

Задачи:

- Знакомство с понятием «многофигурные композиции» на примере живописного наследия великих мастеров

Аудиторные задания: исполнение эскизов на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная, либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

2.2 *Сюжетная композиция на конкурсную тему. Композиция с малой группой фигур Например, ежегодная сюжетная композиция по мотивам впечатлений и зарисовок в театр.*

Задачи:

- осваивание учащимися нового социокультурного пространства: театры, музеи и т.п.
- опыт работы с композицией с малой группой фигур

Аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на конкурсную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: посещение театров, музеев, источников информации на конкурсную тему, зарисовки.

3 год обучения I полугодие.

Раздел 1. Формат как средство композиции

1.1 *Вводная беседа: Формат как выразительное средство композиции.*

Задачи:

- Подробное знакомство с понятием «формат» в композиции и его влиянии на восприятие сюжета картины

Аудиторные задания: исполнение эскизов на летнюю тему, например, летний лагерь и походы с друзьями; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная, либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

1.2 Выполнение эскизов и картины на заданную тему.

Задачи:

- Умение работать в заданном формате (панорама, квадрат, горизонтальный овал и т.п.)
- Знакомство с новым материалом исполнения работы, например – тушь с акварельной подкраской

Аудиторные задания: исполнение композиции на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

1.3 Сюжетная композиция на конкурсную тему в заданном формате

Задачи:

- Умение работать в заданном формате
- осваивание учащимися нового социокультурного пространства: театры, музеи и т.п.
- опыт работы с композицией с малой группой фигур

Аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на конкурсную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: посещение театров, музеев, источников информации на конкурсную тему, зарисовки.

3 год обучения II полугодие.

Раздел 2. Художественный образ в композиции.

2.1 Сюжетная композиция на заданную тему. Например, композиция «зимние птицы», «насекомые» и т.д.

Задачи:

- Опыт работы с анималистическими сюжетами (насекомые).
- Раскрытие образа через портретные характеристики

Аудиторные задания: исполнение композиции на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная, либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

2.2 Сюжетная композиция на заданную тему. Например, Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане (человек и сложный фон).

Задачи:

- Знакомство с понятием «стаффаж».

- Опыт работы со сложной многоплановой композицией.

Аудиторные задания: исполнение композиции на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная, либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

4 год обучения I полугодие.

Раздел 1. Цвет и тон в композиции

1.1. Вводная беседа, - Цвет как средство композиции картины.

Задачи:

- Подробное знакомство с понятием «цвет» в композиции и его влияние на восприятие сюжета картины

Аудиторные задания: просмотр работ мастеров, использующих цвет как средство композиции, - фовистов, пуантилистов, авангардистов, образцы плакатов и т.д.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

1.2 Выполнение эскизов и картины на заданную тему, например «Танец», «Кино и Театр».

Задачи:

- Передать настроение за счет цвета (холодный теплый) и света (яркий - трагедия страсть \ мягкий- спокойствие).

Аудиторные задания: исполнение эскизов и основной работы на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

1.2 Сюжетная композиция на конкурсную тему.

Задачи:

- Передать настроение за счет цвета (холодный теплый) и света (яркий - трагедия страсть \ мягкий- спокойствие).

Аудиторные задания: исполнение эскизов и основной работы на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет,

довершение эскизов, поиск материала на тему.

4 год обучения II полугодие.

Раздел 2. Графика и фактуры в композиции

2.1. Выполнение эскизов и картины на заданную тему, например Композиция «Музыка и музыкальный стиль».

Задачи:

- Передать за счет графики и фактуры настроение творческой работы

Аудиторные задания: Исполнение эскизов и основной работы на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

2.2 Композиция на литературную или конкурсную тему

Задачи:

- Умение работать с литературными источниками для композиции
- Передать за счет графики и фактуры настроение творческой работы

Аудиторные задания: исполнение композиции на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

5 год обучения I полугодие.

Раздел 1. эскизы экзаменационной работы

1.1. Вводная беседа

Задачи:

- выбрать и согласовать тему экзаменационной работы с преподавателем композиции

Аудиторные задания: обсуждение итоговой работы

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

1.2 Концептуальные, линейные, тональные эскизы, зарисовки. Эскизы в материале. Оформление эскизных листов

Задачи:

- определить вид итоговой работы: станковая живопись, графическая серия (диптих, триптих), иллюстрация и т.п.
- выполнить и оформить необходимое кол-во эскизов и зарисовок, по итогам которых необходимо определить линейную композицию, тональное и фактурное звучание, материал, в котором будет исполняться работа.

Аудиторные задания: последовательное исполнение эскизов и зарисовок к итоговой работе с еженедельным их согласованием с преподавателем.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

5 год обучения II полугодие.

Раздел 2. Выполнение экзаменационной работы

2.1. Выполнение итоговой работы.

Задачи:

- Исполнить итоговую работу
- Оформить эскизы
- Подготовить итоговую работу к защите на итоговом экзамене по композиции

Аудиторные задания: исполнение итоговой работы; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

6 год обучения I полугодие.

Раздел 1. Статика-Динамика

1.1. Вводная беседа, - динамика и статика в композиции. Свободная тема по материалам летней практики.

Задачи:

- Подробное знакомство с понятием «статика», «динамика» в композиции и их влияние на восприятие сюжета картины

Аудиторные задания: просмотр работ мастеров, использующих статику или динамику как средство композиции, эскизы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

1.2. Выполнение эскизов и картины на заданную тему.

Задачи:

- Практическое знакомство с понятием «статика» в композиции
- Создание монументального, величественного образа объектов природы.

Аудиторные задания: исполнение эскизов на тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

1.3 Сюжетная композиция на конкурсную тему

Задачи:

- Практическое знакомство с понятием «динамика» в композиции
- Создание движущегося, динамичного образа.

Аудиторные задания:

- исполнение эскизов и основной работы ; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа:

- просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

6 год обучения II полугодие.

Раздел 2. Ритмы в композиции.

2.1. Выполнение эскизов и картины на заданную тему.

Задачи:

- Знакомство с понятием «ритмы» в изобразительном искусстве, - нисходящий, восходящий и пр.); на примере живописного наследия великих мастеров.

Аудиторные задания:

- Вводная беседа, - Виды композиции. Ритмы в композиции
- Исполнение эскизов и основной работы на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

2.2. Сюжетная композиция на конкурсную или литературную тему.

Задачи:

- Передать за счет ритмов, асимметрии \ симметрии настроение творческой работы.

Аудиторные задания:

- Исполнение эскизов и основной работы на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа:

- просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

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

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

1. Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения

1 год обучения (4 класс)

знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о построении сюжета в композиции;

умения:

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

навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации и т.п.
- поэтапной работы над сюжетной композицией;

2 год обучения (5 класс)

знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о типах и видах композиции
- о работе над многофигурными композициями;

умения:

- построение открытого или закрытого типа композиции, ассиметричного или симметричного вида композиции
- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;

навыки:

- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- работа с фигурами в композиции

3 год обучения (6 класс)

знания:

- о пропорциях, об основах перспективы;
- о влиянии формата на формирование пространства картинной плоскости;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

умения:

- собирать дополнительный материал для создания композиции,
- осознанно выбирать формат работы;
- создавать образы героев в композиции

навыки:

- разработки сюжета;
- использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
- умение использовать различные форматы для композиций

4 год обучения (7 класс)

знания:

- применения основных правил и законов станковой композиции
- о влиянии цвета, тона и фактур на композицию

умения:

- выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы
- умение работать с цветом и тоном.

навыки:

- создания целостности цветового и тонального решения в листе.

5 (8 класс) год обучения

знания:

- законов композиции и схем композиционного построения листа;
- о плановости, перспективном построении пространства;
- по созданию серии композиций, объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

умения:

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

навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции;

6 (9 класс) год обучения

знания:

- знание законов статики и динамики в композиции
- о влиянии ритма на формирование пространства картины
- о символическом значении цвета в композиции

умения:

- создавать сложные художественные образы
- компоновать в станковой графике, используя полученные навыки

навыки:

- использования различных композиционных схем
- использование ритмических и цветовых приемов в изображении

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов

работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

1. Организация текущего контроля учебного процесса

Текущий контроль обеспечивается журналом успеваемости класса. Посещение \ не посещение \ оценки ученика отмечаются преподавателем в журнале согласно положению о ведении документации преподавателями и концертмейстерами ГБУ ДО ДШИ ОЦЭВ.

2. Формы проведения аттестации

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

Промежуточный контроль успеваемости учащихся

Проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании полугодия.

Оценки ученикам выставляются по окончании каждой четверти учебного года. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

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

2. Критерии оценки

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки (10-ти бальная система): «отлично» (+\ -), «хорошо» (+\ -), «удовлетворительно» (+\ -), «неудовлетворительно».

+ и - акцентируют нюансы поставленной оценки (5,4,3), позволяют выделить больше градаций в успеваемости учащихся, стимулировать их к профессиональному развитию.

1. . Требования к аттестации отдельной работы

Оценка за отдельную работу ставится исходя из требований учебной программы к данному заданию и фонда оценочных средств. Оценка может ставиться как за выполненную работу, так и за выполненный этап работы: Эскизирование, наброски. Фонд оценочных средств состоит из работ выпускников либо работ по текущим заданиям, либо заданиям, демонстрирующим образец выполнения определенного этапа работы. Фонд оценочных средств может также включать в себя работы, демонстрирующие отрицательный результат, либо результат, удовлетворяющий определенную оценку. Оценка за работу ставится по десятибалльной системе: «отлично» (+\ -), «хорошо» (+\ -), «удовлетворительно» (+\ -), «неудовлетворительно».

Оценка (5) «отлично» ставится, если все требования к работе обозначенные в УП выполнены.

Оценка (4) «хорошо» ставится, если работа имеет некоторые недочеты по качеству исполнения.

Оценка (3) «удовлетворительно» ставится, если работа имеет серьезные недочеты по качеству исполнения.

Оценка (2) «неудовлетворительно» ставится, если работа не сделана.

Оценка за отдельную работу может быть скорректирована комиссией по результатам четвертного просмотра.

2. Требования к проведению промежуточной аттестации

Оценка за четверть складывается из суммы оценок за задания, предусмотренные учебной программой на текущую четверть, но может быть изменена по итогам просмотра комиссии.

Оценка за четверть ставится как минимум за 3 оценки по предмету. Ученик, получивший меньшее количество оценок, аттестацию не проходит. Оценка за четверть ставится по десятибалльной системе: «отлично» (+\ -), «хорошо» (+\ -), «удовлетворительно» (+\ -), «неудовлетворительно».

Оценка (5) «отлично» ставится, если выполнены все программные требования к работе в указанные сроки. Работа и Эскизы соответствуют требованиям к заданию УП. Ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

Оценка (4) «хорошо» ставится, если: количество запланированного на четверть материала достаточно, однако материал имеет некоторые недочеты по качеству исполнения. Ученик справляется с поставленными перед ним

задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

Оценка (3) «удовлетворительно» ставится, если: количество запланированного на четверть материала не удовлетворительно, либо имеет недочеты по качеству исполнения. Ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки. Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

Оценка (2) «неудовлетворительно» ставится, если: материал, запланированный на четверть, не выполнен, либо имеет серьезные недочеты по качеству исполнения.

Экзаменационная комиссия промежуточной аттестации учащихся состоит из педагогов, указанных в протоколе промежуточной аттестации. В комиссию входят 4-5 педагогов, преподающих данную дисциплину и заведующий художественным отделением ОЦЭВ.

3. Итоговый контроль успеваемости учащихся.

По итогам успеваемости за 12-е полугодие (конец 6-го класса), а также на основании принятого родителями учащегося и педагогическим советом решения, итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится в 9 классе.

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

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее двух), связанных единством замысла и воплощения. Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на первое и второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы:

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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации преподавателям

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

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

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала
4. Тональные форэскизы.
5. Варианты тонально-композиционных эскизов.
6. Варианты цветотональных эскизов.
7. Выполнение работы на формате в материале.

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

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

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

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Делаются зарисовки, эскизы, этюды, копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

3. Средства обучения

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

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Н.В.Одноралов «Материалы инструменты и оборудование в изобразительном искусстве» М. «Просвещение» 1988
3. Н.Гинзбург «Как построить композицию и перспективу» М. Изд. «Астрель» 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
8. Н.Н. Волков «Цвет в живописи» М. изд. «Искусство» 1965
9. Н.Н. Волков «Восприятие картины» М. Изд. «Просвещение» 1969

10. Н.М. Сокольникова «Основы Композиции» Обнинск. изд. «Титул»; 1996
11. Н.М. Сокольникова «Основы Живописи». Обнинск. изд. «Титул»; 1996
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
13. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
14. В.Г.Власов «Иллюстрированный художественный словарь» Изд. «ИКАР» 1993

2. Список учебной литературы

1. Ионина Н.А «100 великих картин» М. изд. «Вече» 2008.
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004 1.
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
6. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997
7. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»

_____ / Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

ПО.02.УП.01 «Беседы об искусстве»

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства
«Живопись»

8 лет с дополнительным годом обучения

Возраст учащихся 6,6 -11 лет

Срок реализации 3 года

Разработчик:

Шевченко Татьяна Анатольевна

Санкт-Петербург
2024\2025 учебный год

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
2. Срок реализации учебного предмета
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий
6. Цели и задачи учебного предмета
7. Обоснование структуры программы учебного предмета
8. Методы обучения
9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

1. Учебно-тематический план
2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
2. Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям;
2. Самостоятельная работа учащихся

VI. Список литературы и средств обучения

1. Методическая литература
2. Учебная литература
3. Средства обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество».

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии.

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

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

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» составляет 3 года.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Беседы об искусстве» при 3-летнем сроке обучения составляет 147 часов. Из них: 98 часов – аудиторные занятия, 49 часов - самостоятельная работа.

4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации						Всего часов
	1		2		3		
Классы	1	2	3	4	5	6	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (в часах)	16	16	16	17	16	17	98
Самостоятельная работа (в часах)	8	8	8	8,5	8	8,5	49
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	24	24	24	25,5	24	25,5	147
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет	

5. Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «беседы об искусстве» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 – 3 классы – 1 час

Самостоятельная работа:

1 – 3 классы – 0,5 часа

6. Цели и Задачи учебного предмета

ЦЕЛЬ:

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

ЗАДАЧИ:

Развитие навыков восприятия искусства.

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

7. Обоснование структуры программ учебного предмета

Программа «Беседы об искусстве» имеет два учебно-тематических плана, рассчитанных на 3 года и 1 год освоения соответственно.

Программа «Беседы об искусстве» (3 года) включает в себя следующие разделы:

1 класс: общая характеристика видов искусства: изобразительное искусство, литература, музыка, хореография, театр, кино и телевидение;

2 класс: изобразительное искусство, знакомство с народным искусством, праздниками (народные и светские), искусство и современный человек, музеи, библиотеки;

3 класс: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, искусство как вид культурной деятельности, многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.

8. Методы обучения

Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход педагога, за которым сохраняется право собственной компоновки тем и отдельных бесед.

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

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

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Во время самостоятельной работы обучающиеся пользуются Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Учебно-тематический план

№	1 ГОД ОБУЧЕНИЯ	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ		Макс. уч. Нагр.	Сам. работа	Аудит. занят.
1	Виды искусства				
1.1	Вводная беседа о видах искусства	беседа	1,5	0,5	1
1.2	Знакомство с пластическими видами искусства	беседа	1,5	0,5	1
1.3	Знакомство с временными видами искусства	беседа	1,5	0,5	1
1.4	Знакомство со зрелищными видами искусства	беседа	1,5	0,5	1
2	Изобразительное искусство				
2.1	«Как работает художник, чем пользуется»	урок-игра	1,5	0,5	1
2.2	Жанры изобразительного искусства	экскурсия	1,5	0,5	1
2.3	«Композиция»	беседа	1,5	0,5	1
2.4	Знакомство с композиц. схемами	практич. раб.	1,5	0,5	1
2.5	Рисунок	беседа	1,5	0,5	1
2.6	Графика	экскурсия	1,5	0,5	1
2.7	«Силуэт»	урок-игра	1,5	0,5	1
2.8	«Цвет»	эксперимент	1,5	0,5	1
2.9	«Колорит»	экскурсия	1,5	0,5	1
2.10	Способы работы с цветом: «Акварель»	практич. раб.	1,5	0,5	1
2.11	Способы работы с цветом: «Гуашь»	практическое занятие	1,5	0,5	1
2.12	Способы работы с цветом: «Пастель»	практич. раб.	1,5	0,5	1
2.13	Способы работы с цветом: «Масляные краски»	экскурсия	1,5	0,5	1
3	Литература				
3.1	Литература как вид искусства	беседа	1,5	0,5	1
3.2	Литературные жанры	беседа	1,5	0,5	1
3.3	Литература и синтетические виды искусства	интегрир. занят	1,5	0,5	1
4	Музыка				
4.1	Музыка как вид искусства	прослушивание	1,5	0,5	1
4.2	Музыкальные инструменты	прослушивание	1,5	0,5	1
4.3	Музыкальные направления и стили.	прослушивание	1,5	0,5	1
5	Хореография				
5.1	Танец и виды танцевального искусства	интегрир. занят	1,5	0,5	1
5.2	Композиция в хореографии	интегрир. занят	1,5	0,5	1
5.3	Профессии в области хореографии	интегрир. занят	1,5	0,5	1
6	Театр				
6.1	Искусство театра	интегрир. занят	1,5	0,5	1
6.2	Выразительные средства театрального искусства	интегрир. занят	1,5	0,5	1
6.3	«Детский театр»	интегрир. занят	1,5	0,5	1
7	Кино и телевидение				
7.1	Искусство кинематографа	интегрир. занят	1,5	0,5	1
7.2	Детское кино	интегрир. занят	1,5	0,5	1

7.3	Детские телепередачи	урок-дискуссия	1,5	0,5	1
	Итого:		48	16	32
	Доп. часы:	консультации			1

№	2 ГОД ОБУЧЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Макс. уч. Нагр.	Сам. работа	Аудит. занят.
1	Изобразительное искусство				
1.1	Беседа о композиции	беседа	1,5	0,5	1
1.2	Язык графики	беседа	1,5	0,5	1
1.3	Язык живописи	беседа	1,5	0,5	1
1.4	Натюрморт как жанр изобразительного иск.	беседа	1,5	0,5	1
1.5	Пейзаж как жанр изобразительного искусства	беседа	1,5	0,5	1
1.6	Портрет как жанр изобразительного искусства	беседа	1,5	0,5	1
1.7	Скульптура как вид изобразительного искусства	беседа	1,5	0,5	1
1.8	Архитектура как вид изобразительного искусства	беседа	1,5	0,5	1
1.9	ДПИ как вид изобразительного искусства	беседа	1,5	0,5	1
2	Народное искусство				
2.1	Народные ремесла	беседа	1,5	0,5	1
2.2	Народные ремесла родного края	экскурсия	1,5	0,5	1
2.3	Народный костюм	экскурсия	1,5	0,5	1
2.4	Народный фольклор. Жанры фольклора	интегрир. занят	1,5	0,5	1
3	Праздники				
3.1	Праздники народного календаря	беседа	1,5	0,5	1
3.2	Светские праздники	беседа	1,5	0,5	1
4	Искусство и современный человек				
4.1	Значение искусства в жизни совр. человека	беседа	1,5	0,5	1
4.2	История развития искусства костюма	экскурсия	1,5	0,5	1
4.3	Искусство и реклама	урок-игра	1,5	0,5	1
4.4	Искусство дизайна	беседа	1,5	0,5	1
4.5	Ландшафтный дизайн	беседа	1,5	0,5	1
5	Музеи				
5.1	Музеи	беседа	1,5	0,5	1
5.2	Частные музеи	беседа	1,5	0,5	1
5.3	Выставочное пространство	беседа	1,5	0,5	1
5.4	Экскурсия	беседа	1,5	0,5	1
5.5	Посещение музея	экскурсия	1,5	0,5	1
5.6	Коллекционирование	практич. раб.	1,5	0,5	1
6	Библиотеки				
6.1	Библиотека	беседа	1,5	0,5	1
6.2	Правила пользования библиотекой	экскурсия	1,5	0,5	1
6.3	Как работать с книгой	практич. раб.	1,5	0,5	1
6.4	Как работать с журналом	практич. раб.	1,5	0,5	1
6.5	Энциклопедия как вид книги	беседа	1,5	0,5	1
6.6	Сеть интернет как информационный ресурс	беседа	1,5	0,5	1
6.7	Литературная гостиная	урок-дискуссия	1,5	0,5	1
	Итого:		49,5	16,5	33
	Доп. часы:	консультации			1

№	3 ГОД ОБУЧЕНИЯ		Общий объем времени в часах		
	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ	Вид учебного занятия	Макс. уч. Нагр.	Сам. работа	Аудит. занят.
1	Изобразительное искусство				
1.1	Виды изображений в картине.	беседа	1,5	0,5	1
1.2	Язык графики	беседа	1,5	0,5	1
1.3	Язык живописи	беседа	1,5	0,5	1
1.4	Диорама, панорама как виды монум. живописи	экскурсия	1,5	0,5	1
1.5	Жанры изобразительного искусства	урок-игра	1,5	0,5	1
1.6	Интерпретация в искусстве	беседа	1,5	0,5	1
1.7	Выполнение копии художественного произв.	практич. раб.	1,5	0,5	1
1.8	Пленэр	беседа	1,5	0,5	1
2	Декоративно-прикладное искусство				
2.1	Текстиль	беседа	1,5	0,5	1
2.2	Эскизирование	практич. раб.	1,5	0,5	1
2.3	Металл	беседа	1,5	0,5	1
2.4	Эскизирование	практич. раб.	1,5	0,5	1
2.5	Керамика	беседа	1,5	0,5	1
2.6	Эскизирование	практич. раб.	1,5	0,5	1
2.7	Дерево	беседа	1,5	0,5	1
2.8	Эскизирование	практич. раб.	1,5	0,5	1
2.9	Камень. Кость	беседа	1,5	0,5	1
2.10	Эскизирование	практич. раб.	1,5	0,5	1
2.11	Стекло	беседа	1,5	0,5	1
2.12	Эскизирование	практич. раб.	1,5	0,5	1
3	Искусство как вид культурной деятельности.				
3.1	Язык	исследование	1,5	0,5	1
3.2	Современная детская литература	беседа	1,5	0,5	1
3.3	Творческий эксперимент	эксперимент	1,5	0,5	1
3.4	Музыка	прослушивание	1,5	0,5	1
3.5	Песня	прослушивание	1,5	0,5	1
3.6	Танец	беседа	1,5	0,5	1
3.7	Реставрация и хранение объектов культуры	исследование	1,5	0,5	1
3.8	Значение культурного наследия в истории чел.	исследование	1,5	0,5	1
3.9	Церковь - как объект искусства	беседа	1,5	0,5	1
3.10	Хранение «культурных единиц»	беседа	1,5	0,5	1
3.11	Творческий проект «Семейные реликвии»	практич. раб.	1,5	0,5	1
3.12	«Мой родной город вчера и сегодня»	экскурсия	1,5	0,5	1
3.13	«Мой родной город вчера и сегодня»	практич. раб.	1,5	0,5	1
	Итого:		49,5	16,5	33
	Доп. часы:	консультации			1

2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

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

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

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

Годовые требования (срок освоения 3 года)

Первый год обучения

1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА»

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

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

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

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

2. Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

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

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

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

2.4 Тема: Знакомство с композиционными схемами на примере фотоискусства. Знакомство с искусством фотографии. Сюжетная фотография. Композиционные схемы. Точка зрения. Освещение. Композиционный центр. Самостоятельная работа: самостоятельное выполнение фотографий (натюрморт, пейзаж, портрет).

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

2.6 Тема: Графика. Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика. Самостоятельная работа: выполнение несложных

графических упражнений.

2.7 Тема: «Силуэт». Понятие «силуэт», происхождение силуэта. Способ создания силуэта. Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, декоративно-прикладное творчество). Применение игровых форм на уроке. Самостоятельная работа: выполнение несложных силуэтов из черной бумаги.

2.8 Тема: «Цвет». Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в разных сферах жизни. Выполнение упражнений. Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений.

2.9 Тема: «Колорит». Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием «колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников. Самостоятельная работа: подбор репродукций.

2.10 Тема: Способы работы с цветом: «Акварель». Знакомить с происхождением акварели, ее свойствами. Художники - акварелисты: М. Врубель, В. Серов, К. Сомов и др. Самостоятельная работа: подбор репродукций.

2.11 Тема: Способы работы с цветом: «Гуашь». Свойства гуаши. Особенности работы. Белила. Показ работ учащихся и репродукций художников, работающих в этой технике. Самостоятельная работа: выполнение несложных композиций в данной технике на тему, заданную преподавателем.

2.12 Тема: Способы работы с цветом: «Пастель». Знакомство с понятием «пастель», история возникновения техники. Характерные особенности техники. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ. Самостоятельная работа: выполнение несложных композиций в данной технике на тему, заданную преподавателем.

2.13 Тема: Способы работы с цветом: «Масляные краски». Знакомство с техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Знакомство с работами художников. Экскурсия по выставке. Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств.

3. Раздел «ЛИТЕРАТУРА»

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

3.2 Тема: Литературные жанры. Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Знакомство с творчеством детских поэтов и прозаиков.

Чтение отрывков художественной литературы. Самостоятельная работа: сочинение небольшого рассказа, сказки или стихотворения.

3.3 Тема: Литература и синтетические виды искусства. Литература и музыка. Литература и изобразительное искусство. Искусство иллюстрации. Литература и театр (кино). Самостоятельная работа: выполнение иллюстрации к любимому литературному произведению.

4. Раздел «МУЗЫКА»

4.1 Тема: Музыка как вид искусства. Звук. Ноты. Мотив. Элементы музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни человека. Музыка в природе. Самостоятельная работа: прослушивание отрывков разнообразных музыкальных произведений.

4.2 Тема: Музыкальные инструменты. Классификация музыкальных инструментов. Прослушивание отдельных музыкальных инструментов. Оркестр - как групповая форма исполнения музыкального произведения. Самостоятельная работа: просмотр музыкальных телепередач на канале «Культура», детских музыкальных телепередач.

4.3 Тема: Музыкальные направления и стили. Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка. Самостоятельная работа: посещение филармонии или концерта.

5. Раздел «ХОРЕОГРАФИЯ»

5.1 Тема: Танец и виды танцевального искусства. Бальные танцы, балет, акробатические, исторические, народные, ритуальные, спортивные, степ, современные (хастл) танцы. Самостоятельная работа: просмотр телепередач, работа в библиотеке (просмотр фотографий и репродукций, связанных с танцем).

5.2 Тема: Композиция в хореографии. Художественный образ в танце. Актерское мастерство. Движения и пластика - основные компоненты эстетики танца. Музыкальная составляющая танца. Самостоятельная работа: выполнение несложных зарисовок человека в движении (используется стилизация изображения).

5.3 Тема: Профессии в области хореографии. Известные представители в искусстве хореографии. Просмотр отрывков прославленных произведений. Самостоятельная работа: ассоциативное изображение танца (кадриль, вальс, танго).

6. Раздел «ТЕАТР»

6.1 Тема: Искусство театра. История появления театра как

самостоятельного вида искусства. Виды театральных постановок. Знакомство с театральными атрибутами и терминами. Театральная эстетика. Самостоятельная работа: посещение театра кукол, театра юного зрителя.

6.2 Тема: Выразительные средства театрального искусства. Визуальные (театральные декорации, костюмы, грим), пластические (жесты и мимика, сценическое движение, танцы) и временные (темп, ритм, антракт, занавес). Самостоятельная работа: выполнение несложных зарисовок театрального занавеса или костюма персонажа.

6.3 Тема: «Детский театр». Театр юного зрителя, музыкальный театр, театр кукол (виды кукол: ростовые, марионетки, бибао, пальчиковые и др.). Самостоятельная работа: выполнение эскиза театральной куклы.

7. Раздел «КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

7.1 Тема: Искусство кинематографа. История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. Профессии в кинематографе. Актерское мастерство. Самостоятельная работа: просмотр детского кинофильма.

7.2 Тема: Детское кино. Знакомство с известными детскими фильмами. Дети-актеры. Театр и кино. Самостоятельная работа: театральный этюд.

7.3 Тема: Детские телепередачи. Виды детских телепередач. Ведущие детских программ. Самостоятельная работа: просмотр детских телепередач с последующим обсуждением.

Второй год обучения

1.Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

1.1 Тема: Беседа о композиции. «Как смотреть картину?» Сюжет композиции. Главное и второстепенное в композиции. Плановость. Композиционный центр. Колорит. Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства.

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

1.3 Тема: Язык живописи. Станковая и монументальная живопись. Материалы и инструменты. От эскиза к картине. Самостоятельная работа: знакомство с образцами монументальной живописи (объекты: социальные

учреждения, театры, храмы и др.).

1.4 Тема: Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Знакомство с термином «натюрморт». Вещь глазами художника. Тематический натюрморт. Композиционный строй натюрморта (формат, точка зрения, освещение, колорит и др.). Предметы как символы эпохи. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок (фотографий) натюрморта.

1.5 Тема: Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Знакомство с термином «пейзаж». Виды пейзажа (городской, сельский, морской, горный и др.). Композиционный строй пейзажа (формат, точка зрения, плановость, освещенность, колорит и др.). Времена года в пейзаже. Самостоятельная работа: поиск репродукций, посещение выставочного пространства.

1.6 Тема: Портрет как жанр изобразительного искусства. Знакомство с термином «портрет». Один человек - сто разных лиц. Виды портрета (парадный, групповой, психологический, семейный, автопортрет, шарж и др.). Человек и время. Самостоятельная работа: выполнение портретов членов семьи.

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

1.8 Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства. Значение термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные сооружения). Материалы. Стилиевые особенности. Самостоятельная работа: выполнение зарисовки (копии) архитектурного сооружения (здания, храма, постройки).

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

2. Раздел «НАРОДНОЕ ИСКУССТВО»

2.1 Тема: Народные ремесла. Народное ремесло как одна из форм народного художественного творчества, производство художественных

изделий. Широко известные промыслы России. Самостоятельная работа: работа с книгой. Подбор репродукций и фотографий по теме.

2.2 Тема: Народные ремесла родного края. История возникновения. Народные мастера. Традиции и современность. Самостоятельная работа: посещение краеведческого музея.

2.3 Тема: Народный костюм. Из истории народного костюма. Мужской и женский народный костюм. Элементы костюма. Символика в костюме. Самостоятельная работа: выполнение эскиза народного костюма, работа с иллюстративным материалом.

2.4 Тема: Народный фольклор. Жанры фольклора. Музыкальный фольклор. Изобразительный фольклор. Устное народное творчество (пословицы, потешки, песни, частушки, загадки, сказки, эпос). Самостоятельная работа: чтение и пересказ сказок, загадок, детских потешек и песенок.

3. Раздел «ПРАЗДНИКИ»

3.1 Тема: Праздники народного календаря. Знакомство с сезонными праздниками. Зима (Рождество, колядки, святочные гадания, Крещение и др.), Весна (масленица, Пасха), Лето (Троица, день Ивана Купалы, Спас), Осень (Параскева-Пятница, Капустник, Синичкин день). Использование сюжетов народных. Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.2 Тема: Светские праздники. История праздников (Новый год, День защитника отечества, Международный женский день, День космонавтики, День победы, День знаний и др.). Праздники и традиции. Атрибутика (украшения, костюмы, открытки, стихотворения и др.). Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом, выполнение композиций на тему «Праздник».

4. Раздел «ИСКУССТВО И СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

4.1 Тема: Значение искусства в жизни современного человека. Современный интерьер (функциональность и эстетика). Психология цвета. Жилые и общественные помещения. Предметы интерьера (мебель, текстиль, посуда, мелкая пластика и скульптура и др.). Самостоятельная работа: выполнение фотографий современных интерьеров (социальные объекты, детские заведения, магазины, выставочные пространства).

4.2 Тема: История развития искусства костюма. Эпоха и мода. Мода и стиль: костюм, таке ир, украшения и др. Самостоятельная работа: подбор фото-материала.

4.3 Тема: Искусство и реклама. Реклама как вид дизайнерского искусства. Плакат. Афиша. Упаковка. Визитная карта. Календари. Самостоятельная работа: подбор рекламной продукции (визитные карты, реклама в СМИ, и др.)

4.4 Тема: Искусство дизайна. История дизайна. Объекты. Материалы. Самостоятельная работа: выполнение эскиза объекта дизайна.

4.5 Тема: Ландшафтный дизайн. Искусство оформления природной среды. Парки, скверы, дачные участки. Клумбы. Оранжереи. Детские площадки. Самостоятельная работа: выполнение эскиза детской площадки (парка).

5. Раздел «МУЗЕИ»

5.1 Тема: Музеи. Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев (исторический, краеведческий, музеи искусства, литературный, зоологический и др.). Музеи-ансамбли (музей-усадьба, музей-квартиры, музей-храмы). Самостоятельная работа: посещение музея.

5.2 Тема: Частные музеи. Коллекционные музеи игрушки, фарфора, кружева. Нетрадиционные музеи (музей шоколада, музей елочной игрушки, музей ледяных скульптур, музей янтаря, музей воды, и др.). Самостоятельная работа: сочинение о посещении нетрадиционного музея, или сочинение «Каким я вижу свой музей».

5.3 Тема: Выставочное пространство. С чего начинается музей. Правила поведения. Знакомство с экспозицией. Самостоятельная работа: закрепление знаний о правилах поведения человека в выставочном пространстве.

5.4 Тема: Экскурсия. Знакомство с термином «экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды экскурсий. Формы экскурсий (живая, аудио, игровая, рисование в музее - интерпретация). Самостоятельная работа: экскурсия в музей.

5.5 Тема: Посещение музея. Краеведческого, музея изобразительных искусств, театра (на выбор). Самостоятельная работа: посещение конкретно заданного отдела музея с экскурсией.

5.6 Тема: Коллекционирование. Презентация личной коллекции ученика. Самостоятельная работа: выполнение презентации или сочинение.

6. Раздел «БИБЛИОТЕКИ»

6.1 Тема: Библиотека. Знакомство с термином «библиотека». Профессия «библиотекарь». Виды библиотек (детская, по искусству). Самостоятельная работа: посещение детской (школьной) библиотеки.

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

Самостоятельная работа: повторение и закрепление материала

6.3 Тема: Как работать с книгой. Знакомство с книгой как материальной ценностью. Детская книга. Жанры детской книги (сказка, повесть, рассказ, стихотворение и др.) Искусство оформления книги. Иллюстрации.

Самостоятельная работа: работа с книгой. Подготовка рассказа о своей любимой книге.

6.4 Тема: Как работать с журналом. Знакомство с разделами журнала (содержание, рубрики, статьи и др.). Детские журналы («Колобок», «Мурзилка», «Веселые картинки», «Юный художник»). Самостоятельная работа: подготовка рассказа о своем любимом журнале.

6.5 Тема: Энциклопедия как вид книги. Все обо всем - кратко и ясно. Знакомство с термином «энциклопедия». Разновидности энциклопедий по областям знаний. Детская энциклопедия («Почемучка», «Я познаю мир», «Что есть что?» и др.). Самостоятельная работа: разработка обложки к детской энциклопедии.

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

6.7 Тема: Литературная гостиная. Разговор на тему: «Моя любимая книга». Самостоятельная работа: подготовка рассказа о любимой книге.

Третий год обучения

1. Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

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

1.2 Тема: Язык графики. Традиционный рисунок и современная графика. Граффити как вид современного искусства. 3Б рисунки. Рисунки из букв и символов. Самостоятельная работа: знакомство с материалом через интернет-ресурсы.

1.3 Тема: Язык живописи. Дальнейшее знакомство с разнообразием видов живописных решений. Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом - подбор, изучение.

1.4 Тема: Диорама, панорама как виды монументальной живописи. Знакомство с терминами «диорама», «панорама». Исторические аспекты. Материалы и инструменты. Известные художественные объекты. Самостоятельная работа: посещение музеев.

1.5 Тема: Жанры изобразительного искусства. Дальнейшее знакомство с жанрами живописи (графики): мифологический, исторический, батальный, бытовой, анималистический, маринистский и др. Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями известных художников.

1.6 Тема: Интерпретация в искусстве. Репродукция. Копия в материале. Подделки в искусстве. Самостоятельная работа: выполнение копий любимых произведений искусства.

1.7 Тема: Выполнение копии художественного произведения в музее изобразительного искусства. Самостоятельная работа: завершение работы.

1.8 Тема: Пленэр. Знакомство с термином «пленэр». Исторические подосновы. Наброски, зарисовки, этюды. Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок на открытом воздухе.

2. Раздел «ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»

2.1 Тема: Текстиль. Значение термина «текстиль». Виды текстильных изделий. Способы выполнения текстильных изделий (ткачество, вышивка, плетение, роспись по ткани, валяние, вязание, аппликация). Последовательность выполнения работы от эскиза до работы в материале. Самостоятельная работа: выполнение эскиза любого текстильного изделия.

2.2 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза текстильного изделия. Самостоятельная работа: подбор материала, завершение работы.

2.3 Тема: Металл. Значение термина «художественный металл». Способы выполнения изделий из металла (чеканка, литье, филигрань, насечка, гравировка). Материалы и инструменты.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

2.4 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза ювелирного изделия. Самостоятельная работа: завершение работы.

2.5 Тема: Керамика. Значение термина «керамика». Основные виды керамики — фарфор, фаянс, майолика. История ремесла. Технология выполнения. Самостоятельная работа: фотографирование предметов быта и

предметов декоративно-прикладного искусства из керамики.

2.6 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза керамического изделия. Самостоятельная работа: завершение работы.

2.7 Тема: Дерево. Значение термина «художественная обработка дерева». Способы выполнения изделий из древесины (резьба, роспись, инкрустация, выжигание, скульптура). Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: выполнение фотографий изделий из дерева.

2.8 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза деревянного изделия. Самостоятельная работа: завершение работы.

2.9 Тема: Камень. Кость. Значение термина «художественная обработка камня, кости». Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.

2.10 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза изделия из камня. Самостоятельная работа: завершение работы.

2.11 Тема: Стекло. Значение термина «художественное стекло». Классификация видов изделий из стекла по назначению: утилитарные (салатницы, графины, фужеры, рюмки), декоративные (вазы для цветов, мелкая скульптура, декоративные композиции, панно, витражи, украшения) и сувениры (плакетки, медали с изображением исторических памятников, миниатюрные скульптуры). Самостоятельная работа: выполнение фотографий изделий из стекла.

2.12 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза изделия из стекла. Самостоятельная работа: завершение работы.

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

3.1 Тема: Язык. Исторические изменения словарного состава русского языка. Заимствование иностранных слов. Культура речи. Сленг. Самостоятельная работа: подобрать и привести примеры иностранных слов, вошедших в русский язык. Объяснение значения слов.

3.2 Тема: Современная детская литература. Творческий подход в создании литературного образа, адаптация текста к психологическим особенностям определенного детского возраста. Языковые эксперименты. Лингвистическая интерпретация. Самостоятельная работа: чтение и пересказ любимого литературного произведения.

3.3 Тема: Творческий эксперимент. Сочинение сказки с использованием современных слов и терминов. Самостоятельная работа:

выполнение иллюстраций к собственной сказке.

3.4 Тема: Музыка. Стилизация в музыке. Возвращение старинных народных инструментов в современное музыкальное пространство. Самостоятельная работа: подбор фотоматериалов.

3.5 Тема: Песня. Традиция и современность в народной песне. Популяризация народной песни. Прослушивание русских народных песен, романсов. Самостоятельная работа: чтение (исполнение) отрывка любимой (знакомой) русской песни.

3.6 Тема: Танец. Популяризация хореографии. Балет. История. Сохранение традиций классического танца. Известные танцоры, хореографы и постановки. Самостоятельная работа: просмотр отрывков известных постановок на телеканале «Культура» или в записи.

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

3.8 Тема: Значение культурного наследия в истории человечества. Великие находки. Судьбы произведений искусства. Кражи и разрушения в жизни произведений искусства. Признание ценности. Популярность. Самостоятельная работа: подготовка сообщения о каком-либо произведении искусства (или презентация).

3.9 Тема: Церковь - как объект искусства. Устройство храма. Знакомство с известными храмовыми постройками. Самостоятельная работа: посещение храмов города.

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

3.11 Тема: Творческий проект «Семейные реликвии». Защита проекта в любой предлагаемой преподавателем форме (презентация, сообщение, сочинение, выполнение композиции и др.). Самостоятельная работа: оформление материала.

3.12 Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». Посещение краеведческого музея. Знакомство с историей города, его фотоархивом. Известные люди города. Самостоятельная работа: выполнение фотографий родного города (улицы, парки и др.)

3.13 Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». Выполнение творческих композиций на тему «Старый город» с последующим обсуждением. Самостоятельная работа: оформление композиции.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

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

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.

2. Знание особенностей языка различных видов искусства.

3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.

4. Владение навыками восприятия художественного образа.

5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.

6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).

7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме зачетов, которые проводятся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях. Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

Зачёт проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

2. Критерии оценки

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

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

- «4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;
«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов.
«2» (не удовлетворительно) - менее 20% правильных ответов

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

- «5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;
«4» (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;
«3» (удовлетворительно) – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.
«2» (не удовлетворительно) – учащийся ответил правильно менее чем на половину вопросов

3. **Подготовка творческого проекта** – форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой композиции.

- «5» (отлично) – учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;
«4» (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;
«3» (удовлетворительно) – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.
«2» (не удовлетворительно) – творческий проект отсутствует

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации преподавателям

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

Основные методы обучения:

объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий, иллюстраций;

частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах); игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).

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

2. Самостоятельная работа учащихся

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Методическая литература

1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X - начала XX века - М., 1989
2. Болотина И. С. Русский натюрморт. - М., 1993
3. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. - М.: «Смысл», 2001
4. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. - М., 1996
5. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. - М., 1990
6. Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на примере натюрморта. Методическое пособие для воспитателей детских

садов. - С-П. Государственный русский музей.- 1996

7. Каменева К. О чем рассказывают яблоки. - М., 1986
8. Кирьянова Е.Г. и др. Прогулки по старой Твери. - Тверь, 1998
9. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002
10. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. - М., 1995
11. Константинова И.Г. Театр «Ла Скала». - Ленинград, «Музыка», 1989
12. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки. Термины и понятия. - М.: «Музыка», 2002
13. Неверов О. Культура и искусство античного мира. - Л., 1981
14. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. - М., 1989
15. Русский портрет XVIII - XIX в. из собрания Московского музея-усадьбы Останкино. - М., 1995
16. Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. - С-П., 1970
17. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт ХУ11 века. - М., 1981

2. Учебная литература

1. Блинов В. Русская детская книжка - картинка. М.: - «Искусство XXI век», 2005
2. Громова И. Православные и народные праздники. - М.: «Дрофа плюс», 2005
3. Издательская группа Паррамон Эдисионис. Все о технике: Иллюстрация. - АРТ - РОДНИК, издание на русском языке, 2002
4. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. - М.: «Астрель», 2008
5. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать каждого. - М.: «Амрита - Русь», 2004
6. Люси Миклтуэйт. Книга для малышей «Мир искусства». Великие картины. Первые слова. Дарлинг Киндерсли. - М., 1997
7. Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» - М, 1990
8. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. - М.: ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО «Издательство Астрель», 2000
9. Фокина Л.В. История декоративно - прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов - на - Дону, «Феникс», 2009
10. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 2001

3. Средства обучения

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»

_____/ Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

ПО.02.УП.02 «История изобразительного искусства»

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства

«Живопись»

8 лет с дополнительным годом обучения

Возраст учащихся 9-18 лет
Срок реализации 5 лет (4-9 классы)

Разработчик:
Шевченко Татьяна Анатольевна

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
2. Срок реализации учебного предмета
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ОУ на реализацию УП
4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий
6. Цель и задачи учебного предмета
7. Обоснование структуры программы учебного предмета
8. Методы обучения
9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

1. Учебно-тематический план
2. Содержание тем и разделов

III. Требования к уровню подготовки учащихся

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
2. Критерии оценки

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям;
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся
3. Перечень средств обучения

VI. Список литературы и средств обучения

1. Учебная и методическая литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

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

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

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

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «История изобразительного искусства» составляет 6 лет - с 4 по 9 классы.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «История искусства» при 9-летнем сроке обучения составляет 412,5 часа. Из них: 214,5 часов – аудиторные занятия, 198 часа – самостоятельная работа.

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

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации												Всего часов
	4		5		6		7		8		9		
Классы	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Полугодия													
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	24	25,5	214,5
Самостоятельная работа (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	198
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	40	42,5	412,5
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация	

5. Форма проведения учебных занятий

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

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Аудиторные занятия:

4-8 классы - 1 час

9 класс - 1,5 часа

Самостоятельная работа:

4-9 классы - 1 час

6. Цель и задачи учебного предмета

Цель:

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

Задачами учебного предмета является формирование:

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

7. Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

8. Методы обучения

- объяснительно-иллюстративный
- репродуктивный
- исследовательский
- эвристический

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История изобразительного искусства» должна быть оснащена видеоборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «История изобразительного искусства» построен с учетом возрастных особенностей детей. Содержание включает разделы и темы:

- Искусство Древнего мира
- Искусство Средних веков Западной Европы
- Возрождение
- Византийское искусство
- Древнерусское искусство 10 – н.17 вв.
- Искусство Западной Европы 17-18 вв.
- Русское искусство 18в.
- Искусство Западной Европы 19в.
- Русское искусство 19в.
- Русское искусство рубежа 19-20 вв.(9 класс)
- Искусство Западной Европы рубежа 19-20 вв.(9 класс)
- Искусство Советского периода (9 класс)

1. Учебно-тематический план 1-й год обучения (4 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	Раздел 1. Искусство Древнего мира				
1.1.1.	Первобытное искусство, происхождение искусства.	Беседа	4	2	2
1.1.2.	Искусство Палеолита, Мезолита, Неолита	Беседа	10	5	5
1.2.	Искусство скифов Кроссворд, тесты	Беседа	4	2	2
1.3.1.	Древний Египет, основные архитектурные формы.	Беседа	4	2	2
1.3.2.	Карта Египта. Раннее царство	Беседа	4	2	2
1.3.3.	Боги Египта	Беседа	2	1	1
1.3.4.	Древнее царство: архитектура. Типы колонн	Беседа	6	3	3
1.3.5.	Виды скульптуры, материалы. Древнее царство	Беседа	4	2	2
1.3.6.	Среднее царство	Беседа	2	1	1
1.3.7.	Новое царство: храмы в Карнаке и Луксоре; росписи	Беседа	4	2	2
1.3.8.	Искусство Амарны	Беседа	4	2	2
1.3.9.	Гробница Тутанхамона	Беседа	2	1	1
1.3.10	Скальные храмы Египта	Беседа	2	1	1
1.3.11	Костюм Египта	Беседа	2	1	1
1.3.12	Кроссворд по теме: Древний Египет, тесты	Задание	2	1	1
1.4.1	Искусство Междуречья: Шумер, Ассирия	Беседа	4	2	2
1.4.2	Искусство Междуречья: Вавилон, Персия	Беседа	4	2	2
1.4.3	Итоговое занятие	Беседа	2	1	1
	Итого:		66	33	33
	Доп. Часы:	консультации			2

2-й год обучения (5 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	Раздел 2. Античное искусство				
2.1.1.	Искусство Древней Греции. Типы греческих колонн.	Беседа	2	1	1
2.1.2.	Боги и герои Древней Греции и Рима	Беседа	2	1	1
2.1.3.	Формы греческих сосудов, их назначение.	Беседа	6	3	3
2.1.4.	Скульптура Архаики и Ранней классики	Беседа	4	2	2
2.1.5.	Типы греческих храмов. Афинский акрополь	Беседа	4	2	2
2.1.6.	Высокая классика: скульпторы Фидий, Поликлет	Беседа	4	2	2
2.1.7.	Поздняя классика: архитектура и скульптура. Эллинизм	Беседа	4	2	2
2.1.8.	Кроссворд по теме: Греческое искусство, тесты	Задание	2	1	1
2.2.1.	Искусство Древнего Рима. Этруски	Беседа	2	1	1
2.2.2.	Новое в римской архитектуре. Основные памятники	Беседа	2	1	1
2.2.3.	Римская скульптура: статуи и скульптурный портрет	Беседа	2	1	1
2.2.4.	Кроссворд по теме: Римское искусство, тесты	Задание	2	1	1
	Раздел 3. Искусство Средних веков Западной Европы				
3.1.1.	Периодизация искусства Средних веков.	Беседа	2	1	1
3.1.2.	Романский стиль в Западной Европе	Беседа	2	1	1
3.1.3.	Особенности Готического стиля	Беседа	4	2	2
3.1.4.	Элементы средневекового готического костюма	Беседа	2	1	1
3.1.5.	Кроссворд по теме: Романское и Готическое искусство, тесты	Задание	2	1	1
3.2.1.	Эпоха Возрождения: периодизация, особенности периодов	Беседа	2	1	1
3.2.2.	Проторенессанс и Раннее Возрождение	Беседа	2	1	1
3.2.3.	Высокое Возрождение	Беседа	6	3	3
3.2.4.	Венецианские колористы: Тициан, Джорджоне	Беседа	2	1	1
3.2.5.	Кроссворд по теме: Эпоха Возрождения, тесты	Задание	2	1	1
3.2.6.	Позднее Возрождение, Возрождение в Западной Европе	Беседа	2	1	1
3.2.7.	Итоговое занятие	Беседа	2	1	1
	Итого:		66	33	33
	Доп. Часы:	консультации			2

3-й год обучения (6 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	Раздел 4. Византийское искусство				
4.1.	Особенности византийского искусства. Архитектура	Беседа	2	1	1
4.2.	Техника иконы. Византийские иконы	Беседа	2	1	1
4.3.	Византийская мозаика, фрески	Беседа	2	1	1
	Раздел 5. Древнерусское искусство 10-17вв.				
5.1.	Элементы древнерусской архитектуры, терминология	Беседа	4	2	2
5.2.	Иконография Христа	Беседа	4	2	2
5.3.	Иконография Богородицы	Беседа	4	2	2
5.4.	Иконостас: низкий и высокий. Схема иконостаса	Беседа	4	2	2
5.5.	Праздничный ряд (Дванадцатые праздники). Кроссворд	Беседа,	4	2	2
5.6.	Искусство Древнего Киева: архитектура, живопись	Беседа	4	2	2
5.7.	Архитектура и живопись Великого Новгорода	Беседа	4	2	2
5.8.	Архитектура Пскова, особенности	Беседа	2	1	1
5.9.	Иконописцы Ф. Грек, А. Рублёв, Дионисий (С. Ушаков)	Беседа	6	3	3
5.10.	Иконография С. Радонежского и С. Саровского.	Беседа	4	2	2
5.11.	Ик-я А.Невского, К.Петербургской, И. Кронштадтского	Беседа	6	3	3
5.12.	Кроссворд по теме: древнерусское искусство, тесты	Задание	2	1	1
5.13.	Ансамбль Московского Кремля	Беседа	4	2	2
5.14.	Древнерусские памятники Золотого кольца России	Беседа	4	2	2
5.15.	Шатровая архитектура	Беседа	2	1	1
5.16.	Итоговое занятие	Беседа	2	1	1
	Итого:		66	33	33
	Доп. Часы:	консультации			2

4-й год обучения (7 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 6. Искусство Западной Европы 17-18 вв.					
6.1.	Барокко в Италии: архитектура, скульптура, живопись	Беседа	6	3	3
6.2.	Искусство Испании: Эль Греко, Рибера, Веласкес	Беседа	6	3	3
6.3.	Фландрия: Рубенс, Ван Дейк, Йорданс, Снейдерс	Беседа	8	4	4
6.4.	Голландия: Халс, Рембрандт, натюрморт, пейзаж	Беседа	6	3	3
6.5.	Голландия: Вермер, бытовой жанр	Беседа	4	2	2
6.6.	Франция 17 в., классицизм	Беседа	4	2	2
6.7.	Франция 18 в.: рококо, неоклассицизм, сентиментализм	Беседа	2	1	1
6.8.	Англия 18 в.: Хогарт, Гейнсборо. Тесты	Задание	2	1	1
Раздел 7. Русское искусство 18 в.					
7.1.	Искусство Нового времени, особенности. Парсуна	Беседа	2	1	1
7.2.	Роль гравюры в 1 пол. 18 в.	Беседа	4	2	2
7.3.	Петровское барокко в архитектуре СПб н.18в.	Беседа	2	1	1
7.4.	Высокое барокко в архитектуре СПб и пригородов с.18в	Беседа	2	1	1
7.5.	Классицизм в архитектуре к.18 в. СПб и пригородов	Беседа	2	1	1
7.6.	Живопись 1-й пол. 18 в.	Беседа	4	2	2
7.7.	Живопись 2-й пол. 18 в.	Беседа	6	3	3
7.8.	Скульптура 18в. (СПб). Тесты	Задание	4	2	2
7.9.	Итоговое занятие	Беседа	2	1	1
Итого:			66	33	33
Доп. Часы:		консультации			2

5-й год обучения (8 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 8. Искусство Западной Европы 1-й половины 19 в.					
8.1.	Искусство Франции 1-й пол. 19 в.	Беседа	4	2	2
8.2.	Живопись Испании, Германии, Англии 1-й пол. 19 в.	Беседа	4	2	2
8.3.	Искусство Франции 2-й пол. 19 в.	Беседа	6	3	3
8.4.	Импрессионисты	Беседа	8	4	4
8.5.	Неоимпрессионисты	Беседа	4	2	2
8.6.	Постимпрессионисты	Задание	6	3	3
Раздел 9. Русское искусство 19 в.					
9.1	Архитектура и скульптура 1-й п. 19в.	Беседа	4	2	2
9.2.	Живопись 1-й п. 19в.	Беседа	6	3	3
9.3.	Художники-передвижники	Беседа	6	3	3
9.4.	Русский пейзаж 19в.	Беседа	6	3	3
9.5.	Репин, Суриков, Васнецов	Беседа	6	3	3
9.6.	Архитектура и скульптура 2-й п. 19в.	Беседа	6	3	3
Итого:			66	33	33
Доп. Часы:		консультации			4

6-й год обучения (9 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 10. Русское искусство рубежа 19-20 вв.					
10.1.	Архитектура Модерна н.20в.	Беседа	12,5	5	7,5
10.2.	Живопись К.Коровина, В.Серова, М.Врубеля	Беседа	10	4	6
10.3.	Общество художников «Мир искусства»	Лекция	10	4	6

10.4.	«Союз Русских художников»	Лекция	10	4	6
10.5.	«Голубая роза», «Бубновый валет», «Ослиный хвост»	Лекция	7,5	3	4,5
10.6.	Кандинский, Филонов, Малевич	Лекция	7,5	3	4,5
	Раздел 11. Искусство Западной Европы рубежа 19-20 вв.				
11.1.	Модерн	Лекция	7,5	3	4,5
11.2.	Фовизм, Кубизм, Сюрреализм. Зачёт	Лекция	15	6	9
11.3.	Итоговое занятие. Подготовка к экзамену	Беседа,	2,5	1	1,5
	Итого:		82,5	33	49,5
	Доп. Часы:	консультаци			2

2. Содержание разделов и тем

Раздел 1. Искусство Древнего мира.

1.1.1. Первобытное искусство. Введение. Сформировать представление о значении изображений в древнем мире. Рассказать о многосоставности искусства, показать неразрывную связь с другими видами деятельности. Познакомить с версиями происхождения изобразительного искусства. Обозначить эволюцию первобытного искусства: отпечаток, рисунок, пиктография, знак. Дать понятие о периодизации первобытного искусства.

1.1.2. Познакомить с периодами искусства палеолита: Ориньяк, Солютрен, Мадлен, изображением женщин и животных. Палеолитическими Венерами - женской статуэткой из Виллендорфа (Австрия), рельефом «Женщина с рогом бизона» (Пещера Лоссель во Франции) и др. Примеры живописи пещер Альтамира (Испания), Ласко (Франция). Познакомить с особенностями искусства мезолита и неолита, выявить причины. Наскальные изображения (петроглифы) Испании, Африки. Изображение охотничьих и военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку. Памятники Северной Европы. Петроглифы на Ангаре и др. Мегалитические сооружения эпохи бронзы: менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел, кобанское и майкопское искусство. Возникновение орнамента.

Самостоятельная работа: зарисовки сюжетов из первобытной пещеры (по выбору).

1.2. Искусство скифов. Кто такие скифы, территория их обитания. Сформировать представление о скифском искусстве (на примере коллекции в Эрмитаже). Дать понятие о тотеме. Отметить взаимосвязь со «звериным стилем».

Самостоятельная работа: скопировать по выбору скифскую композицию.

1.3.1. Древний Египет. Ознакомить с периодами в искусстве Древнего Египта. Дать представление о новых архитектурных формах, появившихся в Египте. Значение слов: Египет, фараон. Расшифровка Розеттского камня французским египтологом Шампольоном в н.19 в. Египетский канон в искусстве.

Самостоятельная работа: нарисовать фигуру человека по египетскому канону.

1.3.2. Знакомство с картой Древнего Египта: конфигурация р. Нил (зарисовка), нанесение названий морей, омывающих Египет, древних городов. Влияние географического положения на появление мотивов в искусстве Египта. Раннее царство: палетка фараона Нармера, условность и разномасштабность изображений, фризобразное расположение композиций, следование канону. Палетки из коллекции Эрмитажа. Сочетание символизма и реальности.

Самостоятельная работа: зарисовка палетки из собрания Эрмитажа.

1.3.3. Боги Египта. Сформировать представление о религиозном культе и его значении в жизни египтян. Знакомство с основными богами, их функции, изображение, соответствие канону. Важнейшая роль бога Ра в жизни египтян и фараона, который носит титул «сын солнца».

Самостоятельная работа: зарисовка одного из богов или богинь (по выбору).

1.3.4. Древнее царство: архитектура. Сформировать представление об особенностях архитектуры Древнего царства. Типы колонн. Дать представление о 2-х типах колонн, которые придуманы и применялись только в Египте; особенности формы и цвета тесно связаны с растительным миром Египта. Познакомить с ансамблем древнейшей ступенчатой пирамиды Джосера в Саккара, пирамидами Хеопса, Хефрена, Микерина и Большим сфинксом в Гизе. Значение и устройство пирамиды. *Самостоятельная работа:* зарисовать типы колонн – лотосовидная, папирусовидная.

1.3.5. Древнее царство. Скульптура. Сформировать представление об особенностях скульптуры Древнего царства. Типы круглой скульптуры, виды рельефа в Древнем Египте (на примере коллекции Эрмитажа). Роль художника в Древнем Египте, магический характер изображений, связь с заупокойным культом. На примерах скульптуры Древнего царства закрепить полученные сведения. Содержание рельефов на стенах гробниц: связь живописи и рельефов.

Самостоятельная работа: зарисовать сюжет рельефа или круглой скульптуры (по выбору)

1.3.6. Среднее царство. На примерах архитектуры и скульптуры среднего царства раскрыть особенности этого периода: растёт значение погребальных сооружений как центров культа фараона, архитектура связана с окружающей природой, обелиск как форма, отражающая величие фараона; стремление к реалистичности в изображении человека, поиск новых ракурсов; появление деревянных изображений слуг – ушебти. Показать декоративные украшения: пектораль, кольцо, ожерелье, браслет, подвеска и др. – выявить характерные мотивы и сочетания цвета; установить связь орнаментальных мотивов с занятиями людей, окружающей природой, представлениями о загробной жизни.

Самостоятельная работа: зарисовка ушебти или фрагмента росписи с новым положением плеч – в профиль.

1.3.7. Новое царство. Сформировать представление об искусстве Нового царства. познакомить со скульптурой и архитектурой: статуи Аменхотепа I («поющие статуи» - «колоссы Мемнона»), храм царицы Хатшепсут, скульптурная голова царицы Хатшепсут, храмы в Карнаке и Луксоре, аллея

сфинксов. Росписи фиванских гробниц: «Охота в нильских зарослях», «Музыканты и танцовщицы», «Музыканты» и др.). Связь храмовой архитектуры с религиозным культом, ориентация храмов Карнака и Луксора по сторонам света и годовому движению Солнца. Рассказ о статуях Аменхотепа I, портрете и необычности правления женщины-фараона, аллее сфинксов. Сравнить изображение сфинксов Аменхотепа I на Университетской наб. в СПб (пристань сфинксов) с изображениями сфинксов в Древнем Египте.

Самостоятельная работа: зарисовать фрагмент аллеи сфинксов или сфинкса в СПб (по выбору).

1.3.8. Искусство Амарны. Сформировать представление об уникальном периоде в искусстве Египта. Рассказать о реформах фараона Аменхотепа IV (Эхнатона).

Рассказать о дворце фараона Эхнатона. Познакомить со скульптурными изображениями Эхнатона, Нефертити в голубой короне, с рельефами «поклонение богу солнца Атону», «Семья Эхнатона», фрагментом росписи «Две принцессы, дочери Эхнатона и Нефертити». Обратить внимание на отличительные особенности представленных изображений.

Самостоятельная работа: зарисовка рельефа, скульптурной головы Нефертити в профиль или росписи (по выбору).

1.3.9. Гробница Тутанхамона. История обнаружения неразграбленной гробницы. Ценность обнаруженных предметов декоративно-прикладного искусства. Связь и отличие характерных черт искусства времени Тутанхамона от искусства времени Эхнатона.

Самостоятельная работа: зарисовать фигурку богини-охранительницы с чертами Анхесенамон.

1.3.10. Скальные храмы Египта. Дать понятие о скальных храмах Египта. Восстановление мощи Египта при Сети I, Рамсесе II, Рамсесе III. Особенности архитектуры этого периода. Рамессеум в Фивах и храмы в Абу-Симбеле.

Самостоятельная работа: зарисовка фрагмента храма в Абу-Симбеле (по выбору).

1.3.11. Костюм Египта. Видеоряд: элементы мужского и женского костюма на примере фрагментов росписей, рельефов, круглой скульптуры. Выявить связь особенностей египетского костюма с природно-

климатическими условиями, характером деятельности. Завершая тему Искусство Древнего Египта, упомянуть об основании Александром Македонским в дельте Нила г.Александрии, где, в дальнейшем, сложилась александрийская школа эллинистического искусства. Сделать вывод о роли Древнего Египта в истории мировой культуры.

Самостоятельная работа: зарисовка элементов мужского и женского костюма.

1.4.1. Искусство Междуречья: Шумер, Ассирия. Сформировать представление об искусстве Междуречья (с использованием карты). Обсудить основные занятия жителей: скотоводство и земледелие. *Шумер:* города Ур и Урук; познакомить с основными памятниками (статуя Эбих-Иля, штандарт из Ура, стела коршунов, статуя Гудеа, стела Нарамсина, голова Саргона Великого, реконструкция зиккурата и др.); возникновение письменности, шумерская библиотека. *Ассирия:* города-крепости; главная тема в искусстве – прославление правителя; познакомить с основными памятниками (реконструкция крепости Дур-Шаррукин, бык-шеду, рельеф Раненая львица, рельеф Саргона¹¹ и др.), легендарные персонажи – Гильгамеш, Энкиду, бык-страж-хранитель с 5-ю ногами и др.); гибель Ассирии.

Самостоятельная работа: зарисовка статуи Эбих-Иля и быка-шеду.

1.4.2. Искусство Междуречья: Вавилон, Персия. Сформировать представление об искусстве Вавилона и Персии. *Вавилон:* взлёт Нововавилонского царства; архитектура Вавилона; преобладание в сюжетах религиозной тематики; основные памятники в искусстве (Висячие сады Семирамиды – одно из чудес света, Вавилонская башня и зиккурат Этеменанки в честь бога Мардука – реконструкция, Ворота богини Иштар, дворец Навуходоносора, изразцовая облицовка Дороги процессий из Вавилона). *Персия:* развитие в искусстве наследия Передней Азии, преобладание «Имперского стиля» в искусстве; основные памятники в искусстве(гробница Кира¹¹ в Пасаргадах, Эламский гвардеец из дворца в Сузах, рельефы дворца в Персеполе); кратко рассказать о возникновении нового вероучения в Иране – зороастризме. Сделать вывод о том, что искусство Передней Азии, пройдя сложный путь развития, нашло своё отражение в новом искусстве эллинистического государства.

Самостоятельная работа: зарисовка фрагмента изразцовой облицовки с изображением животного.

Раздел 2. Античное искусство.

2.1.1. Искусство Древней Греции. Расшифровать понятие: античное искусство. Ознакомить с периодами в греческом искусстве. Дать представление о греческом ордере, названии элементов (стилобат, антаблемент – карниз, фриз, архитрав, метопа, триглиф, колонна – капитель, ствол, база, каннелюры). Типы греческих колонн – дорическая, ионическая, коринфская, их особенности, соразмерность человеческой фигуре – мужскому и женскому принципу.

Самостоятельная работа: зарисовать типы колонн, подписать элементы.

2.1.2. Боги и герои Древней Греции и Рима. Сформировать представление о роли богов и героев в жизни египтян. Рассказать о том, что древние римляне переняли у греков Пантеон богов, но дали им другие имена. Записать сведения об именах богов в Древней Греции, сопоставить с именами тех же богов в Древнем Риме. Познакомить с функциями и значением богов, героев. Оформить материал в виде таблицы.

Самостоятельная работа: зарисовать (по выбору) фигуры греческого бога и богини (или героя).

2.1.3. Формы греческих сосудов, их значение, стили в росписи сосудов. Сформировать представление о формах греческих ваз, их значении и стилях в вазописи. Использовать видеоряд различных примеров греческих сосудов, рассмотреть пропорции, определить их назначение в быту (на примере коллекций греческих ваз в Эрмитаже и ГМИИ им. А.С.Пушкина). Составить представление о различных стилях в греческой вазописи и связи вазописи с развитием живописи: Геометрика, Ориентализирующий стиль, Краснофигурный и Чёрнофигурный стили. Выявить характерные особенности каждого из этих стилей. Подчеркнуть взаимосвязь мотивов орнамента с природой Греции и мировоззрением греков.

Самостоятельная работа: копия росписи греческой вазы.

2.1.4. Скульптура Архаики и Ранней классики. Сформировать представление о скульптуре Архаики и Ранней классики. Обратить внимание на этапы в развитии греческой скульптуры: от статики к лёгкому движению (сравнить со статуями Древнего Египта). Дать понятие о храмовой скульптуре: статуи богов, богинь, героев, курсов, кор. Важная особенность греческой скульптуры – сведение индивидуального к типовому, идеализации

образа; изображение фигур обнажёнными должно было показать совершенство бога, человека и прославляло природное начало в нём. В изображениях воинов и атлетов заложено патриотическое начало, отражающее обстановку в греческом обществе. Познакомить с произведениями Архаики и Ранней классики, выявить отличительные черты в скульптуре этих периодов (оформить в виде таблицы). Ввести понятие: «строгий стиль», познакомить с особенностями рельефов. Предлагаемый видеоряд: Архаика - курорсы Клеобис и Битон, Афродита, Аполлон Тенейский, статуя Мосхофора, Задумчивая кора и др.; Ранняя классика - скульптор Мирон: Дискобол, Афина и Марсий; голова мальчика с Акрополя, Умирающий воин, Дельфийский возничий, Посейдон, Аполлон Кифаред, рельефы: Грустящая Афина, Рождение Афродиты и др.

Самостоятельная работа: зарисовать по одному примеру: скульптура Архаики, Скульптура и рельеф Ранней классики.

2.1.5. Типы греческих храмов. Высокая классика: Афинский акрополь. Сформировать представление о греческом храме, как обители бога на земле, познакомить с устройством храма; зарисовать типы храмов, применяя план-схему (толос, простиль, амфипростиль, периптер, диптер). Выявить главные принципы греческой классической архитектуры: красота (эстетика), гармония (пропорциональность), симметрия. Найти соответствие зданиям Афинского акрополя. Зарисовать план реконструкции Афинского акрополя, подписать на выносных линиях названия основных сооружений. История и значение акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона, отражение в композиции акрополя.

Самостоятельная работа: зарисовка Портика кариатид храма Эрехтейон.

2.1.6. Высокая классика: скульпторы Фидий, Поликлет (Кресилай). Сформировать представление о произведениях высокой классики, как совершенных образцах греческого искусства, в которых в полной мере воплощено стремление показать гармонично развитого человека. Видеоряд: Поликлет – Дорифор, Диадумен, Амазонка; Фидий – Статуя Зевса Олимпийского, Афина Парфенос, Афина Промехос, Анадумен, Амазонка (Кресилай – Амазонка). Обратить внимание на особенности, присущие каждому из мастеров Высокой классики. Отметить, на примере произведений Высокой классики, стремление показать гармонично-развитого человека. Этому способствует идеализация образа, совершенство пропорций.

Самостоятельная работа: схематическая зарисовка 2-3-х примеров скульптуры (по выбору).

2.1.7. Поздняя классика: архитектура и скульптура. Эллинизм. Сформировать представление об особенностях данного периода. Отметить, что традиции Фидия продолжают играть важную роль: совершенство пропорций, точный расчёт в построении отдельных частей фигур и зданий. Уход в героизм. Появляются новые черты индивидуального, возвышенно-лирического мира. Познакомить с произведениями Поздней классики: Галикарнасским мавзолеем и украшающей его скульптурой, работы скульпторов Скопаса (рельеф Амазономахия, Вакханка, Голова раненого воина), Леохара (Аполлон Бельведерский), Праксителя (Гермес с младенцем Дионисом, Афродита Книдская), Лисиппа (Апоксиомен). Произведения искусства отражают настроение общества, передают переживания человека, динамика композиции усиливается. Такая же проблематика находит отражение в стелах: Орфей и Эвредика, стела Гегесо, стела Аристонавта. Задача скульптора: изобразить в видимой форме движение души. Сформировать понятие «эллинизм», как культуры, связанной с расширением территории, в результате походов А.Македонского и слиянием греческих и восточных традиций. В результате чего образовалась художественная система восприятия мира. Видеоряд: Пергамский алтарь – фриз Битва богов и гигантов, Лаокоон, Венера Милосская, Ника Самофракийская, Камея Гонзага. Отметить усиление эмоционального состояния образов, динамики композиций.

Самостоятельная работа: зарисовать, используя композиционную схему, 3-4 примера – фрагмент архитектуры, пример стелы, примеры круглой скульптуры (по выбору).

2.2.1. Искусство Древнего Рима. Этруски: архитектура и скульптура. Сформировать представление об искусстве Этрурии. Рассказать о географическом положении и ближайших соседях этрусков. Отметить влияние греческой культуры: мифология, алфавит, бытовые развлечения нашли отражение в этрусской культуре и искусстве. Римские воины, неоднократно нападавшие на этрусские города, оседали в них, постепенно ассимилировались с населением. От названия этрусского города Цере произошло слово «церемония». Искусство Этрурии во многом связано с украшением гробниц (живопись, скульптура, архитектура, керамика). Рассказать об особенностях архитектуры и живописи. Познакомить с этрусскими памятниками: Капитолийская волчица, бронзовые зеркала,

саркофаги со скульптурой, Химера, фреска леопардов, канопы и др.

Самостоятельная работа: зарисовать примеры этрусского искусства (по выбору).

2.2.2. Новое в римской архитектуре. Основные памятники. Сформировать представление об архитектуре Древнего Рима. Сформулировать принципы: польза, прочность, красота. Отметить влияние традиций этрусков, греков. Выделить новшества в архитектуре: появились бетон, арка, сводчатое перекрытие, акведук, базилика, неф, купол, ростральная колонна. Отметить широту не только городского строительства, но и в провинциях. Рассказать о композиции римского города. Рассказать о загородных виллах, росписи которых хорошо сохранились. Познакомить с памятниками: форум Романум, Пантеон, триумфальная арка Тита, колонна Траяна, Колизей, Аппиева дорога, фрески виллы Мистерий и Веттиев в Помпеях, фаюмские портреты.

Самостоятельная работа: зарисовка композиционной схемы арки Тита, скопировать фаюмский портрет.

2.2.3. Римская скульптура: статуи и скульптурный портрет. Сформировать представление о римской скульптуре. Рассказать о влиянии традиций этрусков, греков, эллинов. Познакомить с видами римской скульптуры: конная статуя, статуя в рост, голова, бюст. Отметить, что самым распространённым был бюст. Познакомить с шедеврами римской скульптуры: статуя Августа, статуя Августа в образе Юпитера, конная статуя Марка Аврелия, портреты - Ливии, Нерона, сирийки и др. Сделать вывод о важности развития в римском портрете повествовательности, правдивости, реалистичности изображения, т.к. это неоценимый вклад в развитие мировой скульптуры.

Самостоятельная работа: зарисовать 2 примера: изображение в рост и бюст (по выбору).

Раздел 3. Искусство средних веков Западной Европы.

3.1.1. Периодизация искусства Средних веков. Особенности романского стиля. Сформировать представление об искусстве Средних веков, главным выразителем которого был храм. В нём нашёл воплощение синтез искусств: архитектура, скульптура, живопись, декоративно-прикладное искусство, пение (музыка). Образ мысли средневекового человека связан с

христианством, которое утвердилось в Европе после разрушения Римской империи. Мышление становится более символическим, оно обращено к Богу, которого нельзя увидеть и познать. Мироустройство представляется как строго выстроенная иерархическая система, во главе которой Бог-Творец. Храм является выразителем этого мироустройства. Тема Бога - защитника и судьи - главная в искусстве. Живопись в храмах служит «Библией для неграмотных». В разные периоды искусство средневековья имеет свои особенности. Познакомить с названием периодов в средневековом искусстве и датировкой. Сформировать представление о Романском стиле. Возникновение термина «романский» стиль. Выявить особенности Романской архитектуры, которые связаны с периодом феодальной раздробленности, необходимостью строить сооружения, способные защитить от нападения.

Самостоятельная работа: поиск изображения или описания феодального замка, отразить в тетради: устройство феодального замка.

3.1.2. Романский стиль в Западной Европе: Франция, Германия, Италия. Зарисовать романский портал с подписью элементов. Познакомить с памятниками романского периода. Отметить особенности архитектуры: строгая простота форм, величественность, монументальность, тяжеловесность, маленькие окна (функции крепости). В скульптуре соединяются христианские сюжеты и фантастические существа (отголоски языческих представлений), преобладает рельеф. Выявить сходство и различия, присущие искусству Франции, Германии, Италии: Нотр-Дам ла Гранд, собор в Шпейере (или собор в Вормсе), Собор и падающая башня В Пизе.

Самостоятельная работа: схематично зарисовать фрагмент пизанского собора с башней (поиск в интернете или справочной литературе).

3.1.3. Особенности Готического стиля: Франция, Германия, Италия. Сформировать представление о Готическом стиле, в основе которого лежит идея об устремленности ввысь к Богу. Готический храм – центр средневекового города, в его строительстве участвуют жители города и паломники. Объяснение возникновения термина «готический» стиль. Стиль возник во владениях французских королей, затем получил распространение в других странах Европы. Зарисовать стрельчатый портал, подписать элементы. Записать особенности Готического стиля в форме сравнительной таблицы: Романский стиль и Готический стиль (структура: форма зданий, форма арок, особенности стен, форма и размер окон, особенности

скульптуры, виды живописи, черты стилей – монолитность, монументальность, суровая сила и лёгкость, нарядность, устремлённость ввысь). Структура Готического храма (каркасная система, стрельчатый свод, контрфорсы, аркбутаны, шпиль над средокрестием). Роль света, витражных окон, готическая роза. Рассказать о технике витража. Познакомить с выдающимися произведениями готического периода во Франции, Германии, Италии: Нотр-Дам де Пари, галерея королей, готическая роза, соборы в Шартре, Реймсе, Амьене; собор в Кёльне, реалистичность скульптуры в Наумбурге; дворец Дожей. Отметить особенности готического искусства для этих стран.

Самостоятельная работа: зарисовка западного фасада Нотр-Дам де Пари, скульптуры графа Эккерхарда и графини Уты (поиск в интернете или справочной литературе).

3.1.4. Элементы средневекового готического костюма. Сформировать представление о средневековом костюме. Элементы мужского и женского костюма. Отметить особенности элементов готического костюма, остроконечность головных уборов, обуви, капюшонов плащей и т.д. – созвучны идее архитектуры: устремлённости ввысь к Богу; цвета неофициального костюма перекликаются с цветовыми сочетаниями витражей. Зарисовка отдельных элементов костюма.

Самостоятельная работа: нарисовать в тетради фигуру человека в готическом костюме.

3.2.1. Эпоха Возрождения: периодизация, особенности периодов. Сформировать представление о великом периоде в искусстве. Эпоха в развитии итальянского европейского искусства. Объяснить термины «Возрождение» и «Ренессанс». Рассмотреть периоды Возрождения и отметить достижения каждого из них. После готического периода меняется отношение к человеку: «человек – мера всех вещей». Начинается история профессиональной творческой деятельности, появляется станковое искусство. Составить сравнительную таблицу особенностей Готического искусства и Возрождения. Вывести «формулу» идеала эпохи Возрождения (материальное - от искусства Древней Греции + духовное - от Готики).

Самостоятельная работа: записать в тетради о роли архитекторов Возрождения Брунеллески, Браманте, Палладио.

3.2.2. Проторенессанс и Раннее Возрождение: Джотто, Боттичелли, Донателло. Сформировать представление о раннем периоде Возрождения.

Флоренция – родина Возрождения, причины этого явления. Во Флоренции жил художник Джотто. Его фрески оказали огромное влияние на творчество последующих художников. Особенности новаторского метода Джотто на примерах сюжетов «Бегство в Египет» и «Поцелуй Иуды» («Благовещение Анне»). Боттичелли связан с Флоренцией всю жизнь. Впервые после романского и готического периодов появляется античный сюжет, утонченность и поэтичность образов, преобладает личное переживание автора: «Рождение Венеры», «Весна». Донателло – реформатор в скульптуре. Сумел воплотить новый идеал человека Возрождения – всесторонне развитой личности. Впервые со времён античности создал отдельно стоящую статую, возродил изображение обнажённого тела, создал героизированный образ, на примере «Святой Георгий», «Давид», «Конная статуя Гаттамелаты».

Самостоятельная работа: зарисовать композиционную схему скульптуры Донателло «Святой Георгий» или «Давид» (по выбору).

3.2.3. Высокое Возрождение: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Сформировать представление об искусстве высокого Возрождения на примерах произведений вышеперечисленных художников. Они олицетворяют главные ценности итальянского Возрождения: «интеллект, гармонию и мощь». Леонардо да Винчи – всесторонне одарённый человек, открыл законы линейной и свето-воздушной перспективы, его по праву считают основоположником Высокого Возрождения. Композиционные и живописные эксперименты Леонардо да Винчи поражают новизной. Использовал свет и освещённость – как условие и важнейшее средство изобразительности. Учение Леонардо о светотени, применение которого позволяло достичь удивительной тонкости в моделировке форм. Мягкие переходы («сфумато» от итал. «дымчатый») словно растворяют контуры в воздушной среде. Портрет Моны Лизы («Джоконда»), «Мадонна с цветком» («Мадонна Бенуа»), «Мадонна с Младенцем» («Мадонна Литта») и «Тайная вечеря». Выполнял зарисовки, как средство познания мира.

Самостоятельная работа: найти материал о ранних работах Леонардо.

Рафаэль в своем творчестве воплотил самые светлые и возвышенные идеалы гуманизма: он синтезировал достижения предшественников и создал свой идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; в основе его творческого метода лежит принцип отбора и обобщения жизненных наблюдений. Анализ композиции

«Мадонна Конестабиле» - Флорентийский период. Выявить влияние на художника творчества Леонардо: использование композиционной схемы «Мадонны в гроте» Леонардо да Винчи (заключение изображения в пирамидальную группу). Фигуры как бы «накладываются» на перспективный фон, что является характерной чертой ренессансной картины. Римский период: росписи станц Ватикана. Анализ композиции «Афинская школа». Познакомить с алтарной картиной «Сикстинская Мадонна». Рафаэля называли «мастером Мадонн», ему удалось создать представление о красоте и гармонии. Сделать вывод о том, что творчество Рафаэля является синтезом Высокого Возрождения и выражением гуманизма в искусстве.

Самостоятельная работа: зарисовать и сделать краткую запись о позднем портрете кисти Рафаэля (по выбору, поиск через интернет или справочную литературу).

Микеланджело - мастер, оставивший грандиозные по масштабу и силе произведения, воплощающие прогрессивную идею эпохи: утверждение образа совершенного человека-титана. Разнообразие талантов Микеланджело: гениальный скульптор, живописец, архитектор, рисовальщик, военный инженер, поэт. Последовательно рассмотреть работы каждой области искусства, в которой он оставил произведения. Скульптура: «Давид», «Пьета». Графика: Автопортрет в профиль. Живопись: Сикстинская капелла «Сотворение Адама», «Грехопадение и изгнание из Рая», «Страшный суд». Рассказать о трудностях при написании фресок, выполнял работу собственноручно. Архитектура: купол собора св. Петра в Риме. Поэзия: сонеты о творчестве и любви. Рассказать о переломе в мировоззрении художника, который был связан с кризисом ренессансной культуры. Надгробие Медичи. Раскрыть идейное содержание произведения. Скульптура «Скорчившийся мальчик» в Эрмитаже, разговор об этюдном характере работы, судьбе этой скульптуры, особенности композиции.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения Микеланджело.

3.2.4. Венецианские колористы: Джорджоне, Тициан. Сформировать представление о расцвете венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. Гармоничная связь человека с природой - важная особенность творчества Джорджоне, тонкая поэзия, созерцательность, колорит с мягкими переливами; картины: «Юдифь», «Спящая Венера». Тициан – ученик Джорджоне. Ранний период творчества Тициана, спокойное, радостное настроение; картины «Вакх и Ариадна», «Любовь земная и небесная»,

«Венера Урбинская». Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Динарий кесаря», «Несение креста», «Бичевание Христа», «Святой Себастьян» и др. Лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений. Картина «Даная» в Эрмитаже: образ Данаи, композиция и цвет.

Самостоятельная работа: зарисовать композиционные схемы 2-х картин художников.

3.2.6. Позднее Возрождение, Возрождение в Западной Европе.

Творчество Веронезе, Позднее Возрождение. Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения; ощущение зависимости человека от окружающей среды, развитие представлений об изменчивости жизни, утрате идеалов гармонии и целостности и отражении их в произведениях выдающихся живописцев, проявляющихся в замене образов отдельных героев на образ толпы. Праздничное красочное зрелище «пиров» Веронезе, введение в религиозные темы «посторонних персонажей». «Брак в Кане». Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов». Создание иллюзорного пространства в плафонных росписях. «Триумф Венеции». Картина в Эрмитаже «Оплакивание Христа». После взлёта в Италии, Возрождение начинает распространяться далее в Европу: Нидерланды, Германия. Сформировать представление об особенности Возрождения в искусстве Нидерландов: интуиция заменяла научный подход к изображению природы; разработка основных приемов реалистического искусства достигалась путем острого непосредственного наблюдения конкретных явлений. Искусство носило народный характер, сильно влияние фольклора; черты фантастики, гротеска, острой сатиры; глубокое чувство национального своеобразия жизни, а также отображение социальных контрастов в жизни различных слоев общества. В изображении человека художников интересуют характерные и особенные черты, сфера обыденной и духовной жизни. Ян ван Эйк как основоположники реализма в Нидерландах. «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини». Художники: Босх и Питер Брейгель Старший. Сформировать представление о творчестве самобытных художников, которые по разному отразили народное мировоззрение своего времени; развитие творчества Босха на фоне тревожных ожиданий конца света и поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего. Познакомить с работами Х. Босха: «Корабль дураков», триптих «Воз сена», «Сад наслаждений» и Питера Брейгеля Старшего: «Падение Икара», «Слепые», «Охотники на снегу». Возрождение в Германии, Альбрехт Дюрер. Сформировать представление об особенности

Возрождения в Германии: новое ренессансное осознание миропорядка и места человека в нем рождалось на основе позднеготической традиции и развивалось в двух направлениях: религиозно-мистическом и придворно-аристократическом. Познакомить с творчеством Альбрехта Дюрера, который сумел достичь в своих произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет», «Портрет молодого человека», «Портрет матери». Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера. «Меланхолия». Рассказать о количестве этюдов, набросков и разнообразии материалов в творчестве художника.

Самостоятельная работа: сделать композиционные схемы 3-х произведений разных художников (по выбору).

Раздел 4. Византийское искусство.

4.1 Особенности византийского искусства. Архитектура. Сформировать представление об особенностях византийского искусства. Основопологающим моментом в искусстве Византии является христианство. Религиозный характер носит архитектура, живопись, декоративно-прикладное искусство. Византийское искусство формировалось на основе античного искусства и под влиянием культуры Ближнего Востока, важное влияние принципа «равенство всех перед Богом». Рассказать об истории термина «Византия» и образовании Византии в восточной части Римской империи. Познакомить с величайшими достижениями в области архитектуры: разработка идеи христианского храма как небесного Иерусалима. Развитие композиции храма от варианта римской базилики до схемы крестово-купольного храма. Раскрыть символику частей храма. Обратит внимание на внешнюю отделку сооружений и на расположение мозаик в интерьере. Познакомить с главным храмом Византии – Софийским собором в Константинополе (возможен дополнительный видеоряд: церковь святого Виталия в Равенне, церковь святой Ирины в Константинополе, Золотые ворота в Константинополе, цистерна «Тысяча и одна колонна» в Константинополе и др.).

Самостоятельная работа: найти и посмотреть изображения храмов, которые несут византийские черты: Владимирский собор в Херсонесе, Морской собор в Кронштадте, Иоанновский монастырь на Карповке в Санкт-Петербурге.

4.2. Техника иконы. Византийские иконы. Сформировать представление о роли церковного интерьера в византийском храме, о технике создания иконы и особенностях византийских икон. Храм – синтез искусств, живопись занимает важное место: стенные и плафонные росписи, мозаики, иконы. Это помогает настроить человека на мысли о небесном мире и Боге. Кратко рассказать о технике иконы и значении канона в изображении святых и

событий. Икона – священный образ, ей нужно поклоняться, но не живописным достоинствам, а Первообразу, она содержит Божественную благодать, икона – «окно в Божественный мир». Показать изображения некоторых византийских икон: Пантократор, святой Григорий, Троица, Преображение (все три из Эрмитажа), Богоматерь Владимирская (ГТГ) и др., обратить внимание на символику цвета, композиционную схему, детали.

Самостоятельная работа: записать в тетради христианскую символику цвета для белого, жёлтого, синего, красного, зелёного.

4.3. Византийские мозаики и фрески. Сформировать представление о мозаиках и фресках Византии и стран византийского круга (перечислить – Болгария Сербия, Армения, Грузия). Отличия техник и свойств мозаичных изображений от росписей. Участие орнамента и его роль в композиционном пространстве. Познакомить с убранством интерьеров Софийского собора в Константинополе, церкви святого Виталия в Равенне, мавзолея Галлы Плацидии, стран византийского круга.

Самостоятельная работа: посмотреть мозаики в интернете: You Tube Равеннское пение (римовизантийское).

Раздел 5. Древнерусское искусство.

5.1. Элементы древнерусской архитектуры, терминология. Сформировать представление о древнерусском храме. Русское искусство эпохи Средневековья (10-17вв.) неразрывно связано с церковью и христианской православной верой, которую русский народ перенял у своих византийских учителей. Поэтому искусство носит религиозный и комплексный характер, византийские традиции в символике цвета, света, линии, деталей композиции, жестов, используется обратная перспектива. Иконы выполнялись на липовых досках, темперными красками, замешанными на яичном желтке. Учащиеся зарисовывают план (схему) крестово-купольного храма и элементы архитектуры, подписывают названия, их смысловое значение: закомара, портал, кокошник, глава, барабан, лопатка, апсида и др. (работа с раздаточным материалом).

Самостоятельная работа: найти в интернете или справочной литературе изображения древнерусских храмов (Новгород, Владимир, Москва, Суздаль Ярославль, Псков – по выбору), визуально определить нахождение изученных элементов.

5.2. Иконография Христа. Сформировать представление о сложении иконографических типов изображения Христа. Термины: «Канон», «Иконография». Евангелие не оставило описания облика Иисуса Христа. Каноническое изображение складывалось не только в поисках его

достоверного облика, но выражения его богочеловеческой сущности. Древние авторы свидетельствовали о том, что сложились два типа представлений о его внешности: с выраженными палестинскими чертами, идеализированным греко-римским образом. Начало положил Иоанн Златоуст, сказавший: «Иисус был прекрасен». Терминология, связанная с Христом, элементами его облика и одеяния (работа с раздаточным материалом): крещатый нимб, хитон, буквы, плащ, книга, благословляющее перстосложение (записи в тетрадах). Основные иконографические типы изображения Христа с прорисовкой в тетрадах облика и подписью названий (работа с раздаточным материалом).

Самостоятельная работа: подобрать в интернете или справочной литературе примеры икон с изображением Христа (по коллекциям ГРМ, ГТГ, ГЭ), визуально определить иконографический тип. Перечислить в тетрадах найденные примеры.

5.3. Иконография Богоматери. Сформировать представление о сложении иконографических типов изображения Богоматери. Евангелие не оставило описания внешности Марии. Известно лишь о таких качествах как скромность, набожность, преданность, любовь к чтению религиозных книг и рукоделию. В основе большинства образов лежит тема материнства. Терминология, связанная с Богоматерью, элементами её облика и одеяния (работа с раздаточным материалом): нимб, звёзды, мафорий, хитон, буквы (записи в тетрадах). Основные иконографические типы изображения Богоматери с прорисовкой в тетрадах облика и подписью названий (работа с раздаточным материалом).

Самостоятельная работа: подобрать в интернете или справочной литературе примеры икон с изображением Богоматери (по коллекциям ГРМ, ГТГ, ГЭ), визуально определить иконографический тип. Перечислить в тетрадах найденные примеры.

5.4. Иконостас: низкий и высокий. Схема иконостаса. Сформировать представление о сложении и устройстве иконостаса. Предпосылки появления алтарной преграды. Происхождение терминов «Иконостас», «Деисусный ряд», краткий рассказ о каноническом изображении архангелов Михаила и Гавриила, апостолов Петра и Павла. Положение фигур, значение образов Богоматери и Иоанна Крестителя, архангелов Гавриила и Михаила, апостолов Петра и Павла в Деисусном ряду иконостаса. Особенности, идея низкого и высокого иконостасов. Зарисовка в тетрадах схемы иконостаса (раздаточному материалу).

Самостоятельная работа: поиск по интернету или справочному

материалу видов иконостасов (Софийский собор в Новгороде, Благовещенский собор Кремля в Москве, собор во Владимире и др.). Визуально определить в каждом из них Деисусный ряд. Перечислить в тетрадах найденные примеры.

5.5. Праздничный ряд (Двунадесятые праздники). Кроссворд. Сформировать представление о главных христианских праздниках, познакомиться с их композициями. 12 христианских праздников, составляющих Праздничный ряд иконостаса. Происхождение сюжетов, их источники, Христологические и Богородичные праздники. Познакомить с сюжетами нескольких праздников более подробно. Провести кроссворд на закрепление написания терминов по материалу Древнерусское искусство и понимание их значений.

Самостоятельная работа: зарисовать в тетради прорисовки 3-х примеров из праздничного ряда иконостаса (поиск в интернете или справочному материалу).

5.6. Искусство Древнего Киева: архитектура, живопись. Сформировать представление об особенностях архитектуры и живописи Киева. Ведущая роль церкви в искусстве средневековой Руси. Рассказать об основании Киева и деятельности первых русских князей, реформировании языческого культа в эпоху князя Владимира, Крещении Руси. Киев – «мать городов русских», значение Киева. Наследование традиций константинопольской художественной школы художественной культурой Руси. Познакомить с памятниками архитектуры: первым каменным строением - Десятинной (Рождества Богородицы) церковью, Золотыми воротами, Софийским собором. Сообщить краткие сведения о приведённых в качестве примера архитектурных сооружениях: время создания, значение, связь с византийской традицией. Сравнить макет (реконструкцию) Софийского собора с нынешним обликом в стиле украинского Барокко. Найти сходство и отличия. Устройство Софийского собора (материал, внешний объём, апсиды, купола, нефы, алтарное пространство, конха, хоры, столбы). Внутри украшен мозаиками и фресками, иерархическое расположение образов (сюжетов). Освещённость внутреннего пространства. Сравнить с первообразом - Софией Константинопольской. Рассмотреть мозаики и фрески интерьера, отметить, что разница материалов (смальта, роспись) влияет на атмосферу пространства: в главном нефе - Богоматерь Оранта, Пантократор, поясные Деисусные изображения в круге, в боковых нефях – фрески с изображениями святых. Обосновать расположение мозаик в главном нефе.

Самостоятельная работа: поиск по интернету: зарисовать схему композиции киевской Оранты.

5.7. Архитектура и живопись Великого Новгорода. Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных и древнейших городов России, сохранились его многочисленные памятники, начало монументального строительства в 12 веке. Рассказать о современном научном взгляде на происхождение новгородцев, в связи с открытиями новгородских берестяных грамот в XX веке, устройстве города и особенностях уклада. Познакомить с памятниками архитектуры. Выявить характерные черты новгородской архитектуры: использование местного камня-известняка, простая планировка, минимум декора; замена мозаики фресковыми росписями. После Киева Софийский собор возводят в Новгороде: время возведения, место расположения собора (кратко - устройство новгородского Кремля), история Софийского собора. Собор в Новгороде подобен киевскому (возводили те же мастера), но этот храм скромнее, есть отличия: цельность, монолитность композиции, материал, апсиды, купола, лопатки (сравнить с пилястрой), закомары, нефы, лестничные башни, галереи. Во внутреннем убранстве нет мозаик, в 20 веке раскрыты росписи. Посмотреть: «Константин и Елена», «Столпник»; обсудить композицию, цвет, суть образов. Посмотреть двустороннюю икону «Богоматерь Знамение», находящуюся в соборе - значение этой иконы в жизни новгородцев, сюжет, композиция. Георгиевский собор Юрьева монастыря: краткие сведения с обсуждением композиции храма, надпись: «мастер Пётр». Иконы Георгиевского собора: «Устюжское Благовещение», «Святой Георгий» (обе ныне в ГТГ): обсудить суть сюжетов, символику. Рассмотреть идеи и композиции икон «Спас Нерукотворный», краснофонная икона «Иоанн Лествичник, Георгий и Власий», «Битва новгородцев с суздальцами», «Святой Георгий со змеем».

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

5.8. Архитектура Пскова, особенности. Сформировать представление об архитектуре Пскова. Отметить, что псковская архитектура начинает формироваться после отделения от Новгорода в 14в.(до 14в. Псков целиком относился к кругу новгородской архитектуры). Познакомить с видеорядом псковских храмов. Выявить характерные детали, сформулировать и записать в тетрадях особенности архитектуры Пскова (обратить внимание на купола,

звонницы, пристройки, характер стен, материал). Кроме отдельных храмов, строили монастыри: Снетогорский, Мирожский. Сюжеты фресок Мирожского монастыря раскрывают особенности живописной школы: приверженность к сочетаниям зеленовато-коричневатых тонов придаёт живописи своеобразие, делает образы эмоционально насыщенными. Наряду с храмовыми постройками возводили крепости: Псковский кремль, каменная крепость Изборск (первая на Руси регулярная крепость), важное стратегическое значение, несут черты суровости, мощи.

Самостоятельная работа: найти в интернете или справочной литературе и зарисовать пример псковской звонницы.

5.9. Иконописцы Ф. Грек, А.Рублёв, Дионисий (С.Ушаков). Сформировать представление о деятельности выдающихся иконописцев конца 14 – 16вв. (17в.). выявить особенности письма, развивать умение сравнивать стили иконописцев, воспитывать интерес к наследию русского искусства. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека. Краткие сведения о византийском иконописце родом из Греции. Его новгородские фрески в церкви Спаса Преображения на Ильине улице. Иконы «Богородица Донская» («Преображение», «Успение»). Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов, движки (пробела) придают его живописи монументальный характер, наполняют образы особой силой духа и мощью. Влияние на мировоззрение Ф.Грека византийского учения о «Божественном озарении». Иконостас Благовещенского собора московского Кремля. Сформировать представление о творчестве А.Рублёва. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции: создал свой стиль, русский по сути, новый эстетический идеал. Икона «Троица» (написание, анализ композиции, богословская символика отдельных элементов), икона «Спас» (происхождение иконы, плавное движение, облик совершенного учителя, понимающего, любящего, страдающего), иконы из Деисусного ряда «Апостолы Пётр и Павел» (особый музыкальный строй линейной композиции, сочетания цветов, атрибуты). Идею света Рублёв толкует, как в византийском учении: «...как внутреннее безмолвие, как спокойствие, как погружённость в свет Бога». Сформировать представление о том, что творчество Дионисия определило главное направление в живописи рубежа 15-16вв.: поиск образа совершенного человека, стремление показать очищенную человеческую плоть. Писал иконы и фрески. Выявить характерные особенности творческой манеры Дионисия: удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений персонажей, праздничный характер изображения,

сдержанная телесность, изысканные цветовые сочетания. Познакомить с работами иконописца: Фрески Ферапонтова монастыря, иконы «Сошествие во ад», «Богоматерь Одигитрия» и др. Возможен краткий разговор об исканиях, педагогической деятельности С.Ушакова, стремившегося преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения человеческого лица. Рассмотреть работы С.Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского», «Спас Нерукотворный», «Троица». Отчетливо выражена объемность построения в работах Ушакова. Сделать вывод о том, что образу Спаса недостает одухотворенности русских икон школы Дионисия, но данное ограничение искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе возможно правдоподобнее живое человеческое лицо.

Самостоятельная работа: в тетради перечислить основные произведения иконописцев, сделать линейную прорисовку иконы Андрея Рублева «Троица», обратить внимание на перетекание линий друг в друга.

5.10. Иконография С.Радонежского (14в.) и С.Саровского (рубеж 18-19вв.). Сформировать представление об иконографии этих святых, роли и влиянии в обществе, рассказать некоторые факты их биографии. Попытаться понять почему к ним простирается народная любовь и почитание. Разъяснение терминов «канонизация», «житийная икона». Записать в тетрадях характерные особенности их изображений. Познакомить с прижизненным портретом С.Саровского.

Самостоятельная работа: найти в интернете или справочной литературе иконы с изображением с.Радонежского и с.Саровского, зарисовать (по выбору).

5.11. Иконография А.Невского (13в.), К.Петербургской (18в.), И.Кронштадтского (19-н.20в.). Сформировать представление о святых-покровителях Санкт-Петербурга, мощи которых находятся в храмах города, их изображениях на иконах. Сообщить некоторые факты из их жизни и посмертном признании (объяснить термин «юродивый», «блаженный»), почитании народом, их роль в жизни общества, через какой промежуток времени были канонизированы, в каких местах находятся раки с мощами и почему были выбраны данные места. Особенности иконографии святых: как изображаются, атрибуты, цвет.

Самостоятельная работа: найти и сделать в тетрадях прорисовки с икон А.Невского, К.Петербургской, И.Кронштадтского.

5.13. Ансамбль Московского Кремля. Сформировать представление об ансамбле Московского Кремля. Москва была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры. Развитие культуры опиралось на владимирское наследие. Познакомить с архитектурой Московского Кремля: Благовещенский, Успенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Теремной дворец, стены и башни Кремля являются синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Дать представление об Оружейной палате Московского Кремля как высшей художественной школе средневековой Руси, в которой сосредоточились основные ремесленные силы; чувство земной красоты, интерес к реальным формам, с одной стороны, с другой - сказочная фантастика - пронизывали все виды художественного творчества. Познакомить с легендой возникновения города. Рассмотреть старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля 17 в. Посмотреть фильм о Московском Кремле. Обратит внимание на антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом богатырей в русских доспехах. Рассказать о том, что Кремль и его здания стали образцом, которому стремились подражать другие города Московского княжества.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об истории и святынях одного из соборов Московского Кремля (по выбору).

5.14. Древнерусские памятники «Золотого кольца» России. Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами», Успенским и Дмитриевским соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского, храмом Покрова на Нерли; с архитектурой Суздаля, Спасо-Преображенским собором в Переславле-Залесском, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Выявить характерные черты владимиросуздальской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов, деление поверхности стены фризом, белокаменная резьба на фасадах (владимирские мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте. Рассказать о большой реставрационной работе, проделанной учеными в деле сохранения памятников архитектуры.

Самостоятельная работа: зарисовка мотивов декора стен Дмитриевского собора во Владимире.

5.15. Шатровая архитектура. Сформировать представление о своеобразии русской средневековой архитектуры, выделить распространение шатровой архитектуры. Композиция шатровых храмов - примета Московской архитектуры второй половины 16 – н. 17вв. В мировой архитектуре не существует аналогов. По версии ученых о символическом значении шатрового купола как обозначении фигуры Богородицы, заступницы Руси. Церковь Вознесения в Коломенском (постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного). В 17в. Архитектура сказочно нарядна, похожа на терема, Стены украшены изразцами, яркими росписями. Шатёр часто теряет связь с объёмом храма, становясь декоративной деталью. Позднее шатёр переходит только в колокольню. Показать изображения: Колокольня-свеча в Коровниках, церковь Рождества Богородицы в Путинках, храм Василия Блаженного в Москве, колокольня церкви Дмитрия Солунского в Ярославле и др. Познакомить с памятниками русской архитектуры, символическим значением отдельных архитектурных форм. Рассмотреть и записать особенности средневековой русской архитектуры: 1.Храмовое многоглавие. Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и луковичный). Покровская церковь в Вытегре, Вологодская область (1708). 2.Храмы как памятники важнейшим историческим событиям. Собор Покрова на Рву в Москве (храм Василия Блаженного) ознаменовал взятие Казани и Астрахани, окончательное освобождение Руси от иноземного ига. История собора, сложная композиция, особенности. (сравнить собор Василия Блаженного в Москве с собором Спаса на крови в Санкт-Петербурге: в чём сходство и различие). 3.Шатровая архитектура. 4.Огненные храмы 17 века. Образ мог связываться с сиянием небесных сил. Старый собор Донского монастыря в Москве, церковь Николы Посадского в Коломне и др. 5.Многоярусный тип храма. Церковь Покрова Богородицы в Филях (1693). 6.Сооружения, органично соединявшие в себе разные архитектурные типы. Церковь Рождества в Путинках в Москве (1649 - 1652).

Самостоятельная работа: узнать историю постройки храма Спаса на крови в Санкт-Петербурге: почему так называется, когда и кем построен, определить названия архитектурных элементов, фамилии художников, работавших над украшением интерьера собора.

Раздел 6. Искусство Западной Европы 17-18вв.

6.1.Барокко в Италии: архитектура, скульптура, живопись (Бернини, Караваджо).

Сформировать представление об искусстве барокко, как о реализации новых представлений о безграничности и изменчивости мира, драматической сложности. Раскрыть новые образные и пластические принципы в творчестве

Л.Бернини. Познакомить с происхождением термина «барокко», на конкретных примерах показать, что главная особенность этого стиля - стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры. Показать архитектурные постройки: церковь Иль-Джезу – первая постройка барокко, авторы Бароцци и Порта; Площадь св. Петра в Риме - «подобно распростертым объятиям» захватывает зрителя, направляя его движение к фасаду собора; собор Святого Петра в Риме –автор Мадерна перестроил собор; дворец Барберини в Риме- завершил Бернини. Творчество Л.Бернини - яркий образец стиля барокко не только в архитектуре, но и в скульптуре. При характеристике его творчества подчеркнуть сходство с ренессансными мастерами, его разностороннюю одаренность. Познакомить со скульптурными произведениями: «Аполлон и Дафна» - пример работы семнадцатилетнего художника; «Давид» - сравнить с работами Микеланджело и Донателло; Фонтан «Четыре реки» в Риме и др. Революция в творчестве Караваджо в области формы и иконографии живописи явилась результатом радикального изменения отношений между художником и внешним миром. Познакомить с деятельностью Караваджо, раскрыть провокационный характер его образов. Он говорит, что слава Евангелия состоит в том, что Спаситель был сделан из плоти и крови. Он рисует его, других святых земными и плотскими, как никто до него. Его модели взяты с улиц, таверн, рынков и борделей. Караваджо переворачивает привычные представления о живописи, делая ее более реальной и осязаемой. Натурализм, изображение фигур в натуральную величину, падающий свет, экспрессия светотени помогают добиться иллюзии реальности происходящего на картинной плоскости. Оптический эффект становится основным фактором передачи идеи произведения. Светотень, доведенная до предельной выразительности, является важнейшим композиционным фактором в творчестве Караваджо. Свой метод художник внедрил в исторический жанр. Отвергая иконописные каноны, сцены священных деяний он превращает в «натурную постановку», придает им характер застывшего мгновения и насыщает их как бы документальной убедительностью. Показать работы Караваджо: «Призвание Матфея» - действие света равносильно действию слова; «Юноша с корзиной фруктов» - первое и одно из самых красивых произведений жанра; «Вакх», «Лютнист». Главное в его произведениях - не повествование, а характерный типаж. Обратит внимание на материальность и законченность каждой детали картин. Для того чтобы почувствовать суть реформы Караваджо, предложить учащимся сравнить характерное произведение эпохи Возрождения и типичную картину художника. Например, образы людей с портретов Рафаэля

и образ Христа с картины Караваджо «Трапеза в Эммаусе». Сделать вывод о том, что на портретах эпохи Возрождения человек смотрится величественным, как Бог, а на картине Караваджо Бог и святые похожи на простолюдинов. В заключение рассказать о том, что влияние Караваджо на европейскую живопись шло двумя путями: с одной стороны, свобода в трактовке библейского сюжета, с другой стороны, точное следование живописной манере художника.

Самостоятельная работа: записать названия основных работ Бернини, перечислить основные произведения; зарисовать схематичную композицию картины Бернини.

6.2. Искусство Испании: Эль Греко, Рибера, Веласкес. Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи 17в. Познакомить с особенностями исторического развития Испании. Рассказать о творчестве Эль Греко; раскрыть трагический характер его образов: «Погребение графа Оргаса», «Апостолы Пётр и Павел», «Вид Толедо». Рассказать о расцвете испанской реалистической живописи, выявить народную основу творчества Х. Риберы: «Св. Инесса», «Хромоножка». Рассмотреть творчество Д.Веласкеса - вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак», «Менины», «Пряхи». Портреты кисти Веласкеса: «Портрет инфанты Маргариты». Историческая живопись: «Сдача Бреды».

Самостоятельная работа: зарисовка композиционных схем 2-3 картин (по выбору).

6.3. Фландрия: Барокко Рубенса, Ван Дейк, Йорданс, Снейдерс. Сформировать представления о фламандской школе живописи 17в., реалистической основе и жизнеутверждающей силе творчества. Раскрыть разностороннюю одаренность Рубенса, его живописное мастерство: контрастность, напряженность, динамичность образов, особенности личности. Показать работы мастера: «Жимолостная беседка», «Портрет камеристки», «Союз Земли и Воды», «Персей и Андромеда», «Пейзаж с возчиками камней» (утро, день, вечер в одном произведении). Ритмическая организация изображения. Ритм - как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его восприятия. Стремление А.Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности: «Семейный портрет», «Автопортрет» «Портрет Карла1». Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса: «Бобовый король». Ностальгия по духу старой Фландрии в натюрмортах Ф.Снейдерса, где

воспеваются любовь народа к земным дарам и простодушные мечты об изобилии: «Натюрморт с лебедем», «Натюрморт с омаром», «Рыбная лавка» и др.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Рубенса, сообщение о творчестве Снейдерса.

6.4. Голландия: Халс, Рембрандт, натюрморт, пейзаж. Сформировать представление о демократизации голландской культуры в первой половине 17в., раскрыть ведущую роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве. Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с чувством красоты. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы». Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы: «Цыганка», групповые портреты. Сформировать представление о творчестве Рембрандта - вершине реалистического искусства. Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Раскрыть огромную духовную значительность и философскую глубину искусства Рембрандта, роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Познакомить с живописной фактурой его полотен. Выявить глубину психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Обратит внимание на высокое мастерство исполнения и глубину содержания в офортах Рембрандта. Показать изображения работ: «Флора», «Автопортрет с Саскией на коленях», «Даная», «Ночной дозор», «Возвращение блудного сына» и др. Голландский натюрморт 17в. Представляет богатство тем, ведь в каждом художественном центре свои особенности. Символизм предметного мира: Питер Класс, Балтазар ван дер Аст, Хеда, Калф. В голландском пейзаже 17в. нет захватывающих панорам, как в пейзажах 16в., внимание авторов на уголках сельской местности: небо, дерево, хижина, лощина, скупой свет. Показать пейзажи: Сегерс, Гойен, Рёйсдал.

Самостоятельная работа: определение характера человека по портретам кисти Рембрандта, выявление художественных особенностей отдельных произведений. Зарисовать элементы натюрморта голландского художника (по выбору), расшифровать символизм данных предметов. Перечислить авторов и названия пейзажей в тетради, сделать краткое описание пейзажа (по выбору).

6.5. Голландия: Вермеер, бытовой жанр. Охарактеризовать творчество

Яна Вермеера Делфтского. Эстетика цвета. Роль интерьера в бытовом жанре. Сцены из жизни «весёлого общества» - новое направление в голландской живописи. Иносказательность деталей, в основном, относится к области морали. Познакомить с работами голландских мастеров бытового жанра: Питер де Хох «Хозяйка и служанка»; Ян Вермеер – «Девушка с письмом», «Служанка с кувшином молока», «Вид Делфта», «Кружевница», «Любовное письмо», «Искусство живописи»; Ян Стен – «Игра в трик-трак», «Гуляки»; Терборх «Бокал лимонада», Остаде «Крестьянское общество» и др.

Самостоятельная работа: анализ произведений Вермера Дельфтского (запись в тетради), описание в тетради сюжета одной из картин на тему морали (по выбору).

6.6. Франция 17в., классицизм: Версаль, Жирардон, Пуссен, Лоррен. Сформировать понятие о классицизме, как об идейно-художественном стиле в европейском искусстве 17 века. Обосновать положение, что принципы классицизма связаны с античностью, которая рассматривалась как этическая и художественная норма. На конкретных примерах выявить характерные черты классицизма: гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность. На примере версальского ансамбля (дворец короля, садово-парковый ландшафт) показать основные черты нового направления в архитектуре. Отметить, что главная идея парка - создать особый мир, где все подчинено строгому порядку, архитектура связана с планировкой парка, важен закон красоты. Подчеркнуть важную роль скульптуры в украшении парков: Жирардон «Аполлон и нимфы». Сформировать понимание принципов классицизма, воплощенных в живописи Пуссена и Лоррена. Рассмотреть картины Пуссена, отметить, что в них преобладала античная тематика, даже его пейзажи населены мифологическими героями, которые выступают символом одухотворенности мира. Принципы классицизма проявились в композициях работ Пуссена: она простая, логичная, упорядоченная; четко отделены пространственные планы, это разделение подчеркивается цветом. «Пейзажная трехцветка» в картинах Пуссена. Сопоставление творчества двух французских художников - классицистов. Своеобразие пейзажей Лоррена: тонкость колорита, виртуозно построенная перспектива, игра тонов, изображение воздуха и света на холсте. Лоррен как основоположник традиций французского пейзажа. Отметить воздействие норм и правил в художественном творчестве на развитие искусства Франции: сюжеты из истории, Библии, мифологии; деление композиции на четкие планы; ориентация при выборе пропорций и объемов фигуры на скульптуру

античных мастеров; образование должно было проходить в стенах академии. Познакомить с картинами: Пуссен – «Царство Флоры», «Аркадские пастухи», «Пейзаж с Полифемом», «Пейзаж с геркулесом»; Лоррен – «Полдень», «Утро в Гавани» и др.

Самостоятельная работа: сообщения о Лувре как художественном музее, о Вандомской площади как примере изменения содержательной стороны классицизма, когда искусство превращается в средство идеологической пропаганды. Выписать в тетрадь значение терминов: фасад, колоннада, ордер, ордерная система, культовая архитектура, ансамбль, перспектива, экстерьер здания, интерьер, пилястры, регулярный парк. Сопоставить фрагменты «Метаморфоз» Овидия и картины Пуссена «Царство Флоры».

6.7. Франция 18в.: стиль рококо, неоклассицизм, сентиментализм. Сформировать представление о кризисе абсолютизма во Франции; основополагающее влияние философии просветителей; сложение стиля рококо, особенности. Познакомить с реалистической наблюдательностью, передачей психологической сложности чувств в произведениях А. Ватто, выявить трепетность мазка, богатство цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Буше. Познакомить с работами: Ватто – «Общество в парке», «Затруднительное положение», «Жиль»; Буше – «Купание Дианы», «Лежащая девушка» и др. Сформировать представление о французском сентиментализме и о возникновении новой волны классицизма в 18 в.

Познакомить с убеждением философа Дидро о том, что искусство призвано исправлять нравы; картинами Жана Батиста Греза, носящими морализаторский характер. Грез «Паралитик». Ощущение динамики и праздника жизни в творчестве О. Фрагонара - мастера рисунка и тонкого колориста. Появление в рококо пикантных, ироничных ситуаций («Качели», «Поцелуй украдкой»). Изменения в скульптуре в с.18в.: поворот к реализму, поисками героических образов, обращение к античности. Высокие достижения монументальной пластики 18в. в творчестве Фальконе. Образ идеальной личности, законодателя страны - «Медный всадник» в Санкт-Петербурге. Многогранность характеристик, психологизм, суровая правда, вера в человека в скульптурных портретах Гудона – портрет композитора Глюка, статуя Вольтера.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о картинах Шардена, подготовить сообщение о создании «Медного всадника» (составить в тетрадях тезисные планы ответа).

Англия 18в.: Хогарт, Гейнсборо. Тесты. Сформировать представление о

влияние английского Просвещения на культуру Англии 18в. Раскрыть обличительный характер искусства У. Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием: «Прибытие в Лондон», «Арест» и др. Поэтичность, мечтательность, одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Томаса Гейнсборо: «Дама в голубом», «Автопортрет» и др.

Самостоятельная работа: записать названия картин, имена художников.

Раздел 7. Русское искусство 18 в.

7.1. Искусство Нового времени, особенности. Парсуна. Сформировать представление о переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от религиозного искусства средневековья к искусству нового времени (светскому) в результате реформ Петра I. Раскрыть суть реформ Петра I в области художественного образования. Стремление Петра I создать новый европейский город. Строятся здания, которые нужно украшать. Появление новых видов, жанров, тем в искусстве. Русских учеников обучали иностранные учителя, ученики отправлялись обучаться за границу. Формирование идеи создания Академии художеств. Рассказать о появлении проектирования в архитектуре, о формировании новой городской застройки – регулярном, рационально спланированном едином архитектурном ансамбле; об отказе от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, сходящихся в одной точке, о появлении нового типа зданий. Важную роль при переходе от иконы к портрету сыграла парсуна. Она проявилась, как жанр русской портретной живописи, в к.17в. Сформировать представление о парсуне. Выявить, на примере произведения парсунной живописи, признаки парсуны, которая несёт черты иконы и реалистического портрета (например, парсуна с изображением Якова Тургенева).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах Петра I.

7.2. Роль гравюры в 1 пол. 18 в.: Пикарт, Схонебек, Зубов, Махаев. Сформировать представление о том, что возникновение гравюры в России связано с эпохой Петра I: причины возникновения, особенности техники гравюры. Традиции русской гравировальной школы заложены голландскими мастерами Схонебеком и Пикартом (приехали по приглашению Петра I). Познакомить с примерами их работ. Важное место в истории русской гравюры принадлежит Зубову, который запечатлел исторические моменты из жизни России и важных государственных персон. Показать работы Зубова,

отметить основные особенности: Панорама Петербурга, свадьба Петра I и Екатерины, военные победы Петра I. Продолжателем традиций русской гравюры явился Махаев, «снял» виды Петербурга и окрестностей. Показать работы Махаева, выявить особенности работ.

Самостоятельная работа: сделать схематичные зарисовки в тетрадях с 2-х гравюр (по выбору).

7.3. Петровское барокко в архитектуре СПб н.18в. Сформировать представление об особенностях Петровского барокко. Познакомить с деятельностью в России французского архитектора и инженера Леблона, разработавшего проект планировки Петербурга. Барокко - ведущий стиль искусства. Рассказать об особенностях: цвет, элементы, плоскостность. Познакомить с примерами в СПб.

Самостоятельная работа: зарисовка фрагмента здания, окно Петровского барокко.

7.4. Высокое барокко в архитектуре СПб с.18в. Сформировать представление об особенностях Высокого барокко. Рассказать об особенностях: цвет, элементы, отличительные черты, масштабность дворцов, сложный декор.

Самостоятельная работа: зарисовка фрагмента здания, окно Высокого барокко.

7.5. Классицизм в архитектуре к.18в. СПб и пригородов. Сформировать представление об особенностях Классицизма в архитектуре. Влияние идей просветительства. Основа формообразования - античный ордер. Основание Академии художеств. Рассказать об особенностях архитектуры Классицизма: цвет, элементы, отличительные черты, симметрия, рационализм.

Самостоятельная работа: зарисовка фрагментов здания, окно Классицизма.

7.6. Живопись 1-й пол.18в.: Вишняков, Никитин, Матвеев (на примерах из ГРМ). Сформировать представление о живописи 1-й пол 18в. Портрет – ведущий жанр в живописи 18в., причины. Два вида портрета: парадный и камерный, особенности. Рассказать о живописном творчестве Вишнякова (отметить некоторые черты парсуны в портретах), Никитина, Матвеева, особенностях композиций.

Самостоятельная работа: Просмотр фрагмента фильма «Российское искусство 18 века». Сделать схематичные зарисовки

композиций: Вишняков «Портрет Элеоноры Сарры Фермор», Матвеев «Автопортрет с супругой».

7.7. Живопись 2-й пол.18в.: Рокотов, Лосенко, Левицкий, Боровиковский (на примерах из ГРМ). Сформировать представление о живописи 2-й пол.18в. Подъем в развитии русской живописи и скульптуры, развитие жанров изобразительного искусства; выявить своеобразие почерка художников-живописцев портретного жанра Рокотова, Левицкого, Боровиковского (на примерах их работ). Просмотр фрагмента фильма из цикла Русский музей «Искусство России 18 века». Обратит внимание на первую русскую картину исторического жанра «Владимир и Рогнеда» Лосенко.

Самостоятельная работа: зарисовать схемы композиций картин: Лосенко «Владимир и Рогнеда», Рокотов «Портрет Струйской», Левицкий портрет «смолянки» (по выбору), Боровиковский «Портрет Арсеньевой».

7.8. Скульптура (на примерах СПб). Тесты. Сформировать представление о скульптуре 18в. Своеобразие стилей в скульптуре 18в.. В 1-й пол.18в. скульптура не имела традиций, развивалась медленнее других видов изобразительного искусства, в России работали приглашённые иностранные мастера. Рассказать об итальянском скульпторе Б.К.Растрелли и его работах (бюст Петра1, Конный памятник Петру1 у Михайловского замка, Анна Иоанновна с арапчонком в натуральную величину), дух барокко: монументальность, идея величия монарха, тщательность в исполнении деталей. Перемены в скульптуре 2-й пол.18в., появление своих мастеров, обученных в Академии художеств или за границей. Тенденции классицизма в скульптуре. Шубин и его портретные работы: живость, выразительность образов, соответствие характеров (портрет Паниной, портрет Павла1, портрет Ломоносова и др.). В к.18 –н.19вв. меняется тематика скульптурных сюжетов: популярны исторические и мифологические темы: Козловский - памятник Суворову возле Марсова поля, Бдение Александра Македонского, Самсон, разрывающий пасть льва в Петергофе; Щедрин (один из немногих умел изображать обнажённое тело в мраморе) – статуи Венеры и Дианы, Невы и Сирен, скульптура для Адмиралтейства; особое значение Памятника Петру1 (Медный всадник) - французский скульптор Фальконе.

Самостоятельная работа: зарисовать схематическую композицию скульптур 3-х авторов (по выбору); посмотреть документальный фильм «Первый российский скульптор. Федот Шубин» в Интернете по You Tube, записать в тетради названия основных работ.

Раздел 8. Искусство Западной Европы 19в.

8.1. Искусство Франции 1-й пол. 19в. Сформировать представление об искусстве Франции 1-й пол. 19в. В искусстве Западной Европы происходит осознание неповторимости человеческой личности, расцветают наиболее лиричные виды искусства: живопись, музыка, художественная литература; происходят археологические открытия: раскопки в Египте, Месопотамии, Греции. В искусстве 1-й пол.19в. соперничают два направления: Неоклассицизм и Романтизм. Расцвет Неоклассицизма связан с Французской революцией и периодом правления Наполеона. Античные ценности стали не только идеалом красоты, но и моделью мира, который пытались построить. Романтизм – новое направление в европейской культуре – выражал взгляды молодого поколения, испытывавшего разочарование в идеалах Просвещения. На примере творчества Давида и Энгра углубить понятие о стиле Классицизм, сформировать понятие о стиле Неоклассицизм. Показать, что новые требования жизни Франции конца 18 - начала 19 века вызвали потребность в новом искусстве, новом языке, новых выразительных средствах. Особенность творчества Давида: слияние античных традиций, эстетики классицизма с идеями политической борьбы. Понятие о «революционном классицизме». Римская античность как идеал французского буржуазного общества. «Клятва Горациев» как провозглашение новых эстетических взглядов. Картина «Смерть Марата» - пример превращения бытового жанра в исторический. Давид как придворный художник. Портреты Давида. Энгр - один из выдающихся мастеров классицизма в живописи: «Большая купальщица», портреты. Сформировать понятие о романтизме, как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве. Показать, как основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях Жерико, Делакруа. Романтическое искусство возникло, как оппозиция классицистической школе Давида (несогласие с официальной идеологией эпохи реакции). Жерико - мастер героических монументальных форм, соединивший в творчестве классицистические черты, романтизм и реализм. Жерико любил творчество Караваджо, Тициана, Рембрандта, Веласкеса. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Жерико: «Плот Медузы», «Бег свободных лошадей» (анализ картины). Делакруа - вождь романтизма. Интерес к произведениям Данте, «Ладья Данте». Эпическое, вневременное звучание в картине «Свобода на баррикадах», истинный драматизм в картине «Хиосская резня», отражение древней истории в картине «Смерть Сарданапала», броская экзотика в картине «Алжирские

женщины».

Самостоятельная работа: доказать, что в творчестве художника одновременно могут сосуществовать черты разных стилей и направлений.

8.2. Живопись Испании, Германии, Англии 1-й пол. 19в.: Гойя, Фридрих, Констебль. Сформировать представление о творчестве Ф. Гойи, отразившем героическую борьбу и трагическую судьбу испанского народа. Реакционный характер испанского абсолютизма, знакомство с творчеством Гойи. Цветовая и световая напряженность полотен художника. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов «Капричос», сцены из испанской жизни - «Зонтик», тема войны и насилия - «Расстрел повстанцев». Сформировать представление об особенностях немецкого романтизма на основе работ Фридриха, основой творчества являлось искреннее чувство: «Исполиновы горы», «Женщина у окна». Сформировать понятие о национальных особенностях английского романтизма в работах Констебля: стремление к реальному отображению мира, утверждение самоценности простых сельских ландшафтов: «Белая лошадь», «Плотина и мельница». Особенности творчества Констебля, работа на пленэре, мастерство в передаче состояния природы. Констебл - предшественник импрессионистов. Ввести понятие «братство прерафаэлитов», их преклонение перед искусством мастеров раннего итальянского Возрождения, близость к романтикам.

Самостоятельная работа: зарисовать схему композиции картины Гойи «Зонтик»; составить рассказ о творчестве Фридриха, перечислить основные произведения; сбор информации о достижениях художников-прерафаэлитов в декоративном искусстве и оформлении книги.

8.3. Искусство Франции 2-й пол. 19в.: Роден, Коро, Домье, Курбе, Э.Мане. Сформировать представление о тенденциях в искусстве 2-й пол. 19в.: от реализма в искусстве с.19в. к импрессионистическому отношению к цвету и форме предмета, новой живописной манере, способной запечатлеть мгновение постоянно меняющегося мира. Биографические вехи скульптора Родена, особенности творческого стиля: живописная выразительность, понимание и преклонение перед формой человеческого тела, способного выразить идею, настроение, состояние. На примере творчества художников: Коро, Курбе, Домье показать, что в искусстве этого периода появляются новые темы и новые герои, свидетельствующие о реалистическом отражении жизни. В пейзажах-настроениях Коро открывается умение выразить в них личное отношение и настроение: «Воз сена». В жанровых сценах и пейзажах

Курбе воплощено умение трактовать простые сюжеты, как возвышенно-исторические, звучит героическая окраска, чему способствуют пластический объем, колорит, свет. Программа реализма, созданная Курбе. В графике Домье отражены исторические события, происходившие во Франции 19в. Скульптурные бюсты политических деятелей, как подготовительный этап для литографического портрета. Язык иносказаний и метафор, гротескные формы, как средство политической сатиры: «Дон Кихот», «Законодательное чрево». Творческий стиль Родена: преклонение перед пластикой, красотой, совершенством человеческого тела, форма которого может выразить всё. Принцип Родена в искусстве: «пусть единственной нашей богиней будет природа», особенности работы с материалом. Э.Мане, как центральная фигура прогрессивной художественной интеллигенции Парижа. В творчестве Э.Мане сочетаются достижения старых мастеров и современников, в сюжетах – многообразие современной Мане эпохи: «Завтрак на траве», «Олимпия», «Бар в Фоли-Бержер».

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Коро, Курбе, Домье, перечислить основные произведения Родена.

8.4. Импрессионисты: Моне, Ренуар, Дега, Писсарро, Сислеи. Сформировать представление об импрессионизме, как художественном течении. Показать преемственность в художественном творчестве: влияние живописи Коро, Курбе, Домье на импрессионистов. Временные рамки, важное правило – работа на пленэре, новое в живописном методе, научная основа импрессионистов. Моне - глава импрессионистической школы. В работах Моне, главное – запечатлеть изменчивое мгновение: «Впечатление. Восход солнца», «Поле маков», «Вокзал Сен-Лазар», «Бульвар капуцинок» и др. Особенности работ Ренуара: портреты Жанны Самари, «Девушка с веером», «Качели» и др. Дега - «колорист с помощью линий», в его картинах царство бесконечного движения, света и цвета: «Балетный класс», «Голубые танцовщицы» и др. Особенности художественной манеры: «трикотаж» Писсарро и «чёрточки-запяты» Сислея, примеры работ.

Самостоятельная работа: анализ произведений художников-импрессионистов (по выбору), выявление в каждом из них особенностей импрессионизма.

8.5. Неоимпрессионисты: Сёра, Синьяк. Новое течение, развивающее импрессионизм, важность законов ритма, контраста, чувства меры. Сёра – стремление в работах к идеальной красоте, возвышающей событие до ритуала: «Купание в Аньере», «Воскресенье после полудня», «Цирк». Синьяк – сочетание романтики и будничной реальности, цвет и техника сравнимы с

византийскими мозаиками: «Сосна», «Гавань в Марселе».

Самостоятельная работа: сравнительный анализ 2-х картин Сёра и Синьяка.

8.6. Постимпрессионисты: Сезанн, Ван Гог, Гоген. Тесты. Сформировать представление об особенностях постимпрессионизма. Задачи постимпрессионистов. Сформировать понятие о творческой индивидуальности представителей постимпрессионизма, показать сходство и различие произведений Сезанна, Ван Гога, Гогена. Роль цвета и линии в натюрмортах, портретах, пейзажах Сезанна: «Натюрморт с яблоками и апельсинами», «Автопортрет», «Гора святой Виктории» и др. Сложная натура Ван Гога и особенности художественной манеры: техника «импасто», значение цветовых сочетаний в эмоциональном строе картины: «Сеятель», «Красные виноградники в Арле», «Арльские дамы», «Подсолнухи»,

«Звёздная ночь», «Пейзаж в Овере. После дождя», «Автопортрет» и др. Иная реальность в картинах Гогена: совмещение действительности и мифа, чистота образов, значение и особенности цвета, возвращение к древним корням человечества – «Женщина, держащая плод», «Жена короля» и др.

Самостоятельная работа: написать эссе по произведениям постимпрессионистов, отразить идеи: значение линии в композициях Сезанна, эмоциональное воздействие картин Ван Гога, элементы символики в произведениях Гогена (декоративность произведений Гогена).

Раздел 9. Русское искусство 19в.

9.1. Архитектура и скульптура 1-й п.19в. Дать представление об общей закономерности развития русской культуры: классицизм, романтизм, реализм. Влияние на развитие искусства этого периода кризиса феодальной системы, войны 1812г., осознание новой роли художника – это творческая личность. Сформировать представление об особенностях архитектуры и скульптуры 1-й п.19в. Особенности в разных видах искусства: в архитектуре - классические тенденции, ампиризм; в живописи – романтизм; значение скульптуры в архитектурной композиции зданий. Стиль и характер архитектуры определяют постройки общественного значения. Дать представление о понятии «Русский ампиризм». Рассказать об изменении градостроительных задач: создание городских ансамблей; о стилевых изменениях - тяготение к строгости, монументальности, внимание к дорическому ордеру, гладким стенам; изменение отношений между скульптурой и архитектурой - скульптурные элементы и композиции

располагаются на фоне гладкой стены, тесно связаны с назначением и идеями архитектуры. Основные элементы и особенности цвета стиля «Ампир». Воронихин - Казанский собор в СПб.; Тома де Томон - здание Биржи в СПб.; Захаров - Адмиралтейство в СПб.; Росси - Михайловский дворец, Арка Главного штаба, Александрийский театр, здание Сената и Синода в СПб.; Монферран – Исаакиевский собор, Александровская колонна в СПб.; Бове - Большой театр в Москве, Стасов - Нарвские и Московские ворота в СПб. Сформировать представление о расцвете монументальной скульптуры 1-й п.19в.: выявить взаимосвязь с победой в войне 1812 года; о тесной связи скульптуры с академической школой. Познакомить с произведениями: Мартос - Памятник Минину и Пожарскому в Москве; Щедрин - Морские нимфы Адмиралтейства в СПб.; Пименов и Демут-Малиновский - Колесница Славы на арке Главного Штаба, скульптура Нарвских ворот в СПб.; Орловский - памятник Кутузову и Барклаю де Толли в СПб.; Клодт - скульптурные группы на Аничковом мосту в СПб.

Самостоятельная работа: зарисовать в тетради фрагмент здания стиля Ампир, посмотреть фильм И.Киселевой «Архитектура русского классицизма». Составить рассказ о творчестве скульптора 19в.

9.2. Живопись 1-й п.19в. Сформировать представление о тенденциях в живописи 1-й п.19в.: развитие живописи от романтизма к критическому реализму, познакомиться с произведениями живописи 1-й п.19в., их авторами. Портреты художника-романтика н.19в. Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало: Автопортрет, портреты: гусара Е.Давыдова, Челищева, Пушкина. Образы в портретах Тропинина, по высказыванию Крамского, «первого русского реалиста»: портрет сына, портрет скульптора Витали, «Кружевница». Родоначальник бытового жанра – Венецианов, педагог, организатор художественной школы в Сафонове, в творчестве соединились - понимание правды жизни и красоты в искусстве: «Гумно», «Спящий пастушок», «На пашне. Весна», «Жнецы», «Девушка в платке», «Утро помещицы». Пейзажист С.Щедрин приглашает к разговору о мире, красоте, гармонии, сравнивая прозу и романтичность, прошлое и настоящее: набережные в Неаполе, пейзажи с террасами, новый и старый Рим. В 30-40-е годы на первый план выдвинулась историческая картина, в которой классицизм и романтизм сосуществуют. На смену исторической условности приходит историческая правда: К.Брюллов «Последний день Помпеи». Рассказать о посещении художником раскопок Помпеи, отметить особенности картины: композиция, цвет, свет, персонажи; выявить классические и романтические черты. С историческим жанром в творчестве

К. Брюллова сосуществуют парадные портреты: портрет графини Самойловой, портрет Елены Павловны, портрет сестёр Шишмарёвых. Рассказать о творчестве А. Иванова, взявшегося отобразить историческое значение христианства, открывшего импрессионистическое ощущение цвета: «Явление Христа народу». В сюжете соединены: тема нравственного преобразования, озарения человека и человечества, жизнь общества в момент резкой перемены, когда рушатся прежние представления и человечество стоит перед выбором нового пути. Отметить черты классицизма в композиции и пленэрный характер живописи. В творчестве художника Федотова проявился интерес к бытовому жанру, который носит морализующий и назидательный характер: «Сватовство майора», «Свежий кавалер», «Анкор, ещё анкор» и др. В небольших портретах кисти Федотова – теплота и искренние чувства к близким людям: «Портрет Жданович за фортепиано».

Самостоятельная работа: перечислить в тетради работы К. Брюллова, находящиеся в ГРМ, записать в тетради о творчестве Александра Иванова.

9.3. Художники-передвижники. Дать представление о состоянии искусства после реформ 60-х гг. и поражения России в Крымской войне, о формировании в искусстве «метода критического реализма», о поисках ценностей жизни в творчестве художников-передвижников, главной задачей стало правдоподобие, отражение реальности. Рассказать о деятельности Крамского и критика Стасова, мецената Третьякова. Учреждение молодыми художниками выставочной организации «Товарищество передвижных художественных выставок». Рассказать о «бунте 14» в Академии художеств и появлении идеи свободного от официальной опеки искусства. Передвижники освободились от академических рамок и способствовали расширению эстетических представлений русского общества. Многообразие жанров передвижников, ведущий – бытовой жанр. Составить представление о творчестве Перова: «Троица», «Сельский крестный ход на Пасхе», «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабак у заставы», «Охотники на привале», портреты. Если центральной темой искусства 60-х гг. была тема обесценивания основополагающих ценностей жизни, то в 70-е гг. направленность искусства меняется, т.к. представители русской интеллигенции верят в силу знания и возможности поднять самосознание народа с помощью образования. Происходит смена художественной ориентации искусства с критического пути на язык «вечных ценностей» в творчестве Крамского: «Христос в пустыне». Познакомить с программным произведением Крамского «Христос в пустыне» в котором выражена идея трагизма из-за невозможности победить иначе, чем ценой

самопожертвования, характерная для передовой части общества того времени. Появление выдающихся личностей в обществе способствовало развитию жанра портрета. Герои портретов Крамского - «властители дум» своего времени: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Л. Толстой, Третьяков, Шишкин и др. Сделать вывод о значении деятельности передвижников в развитии нового искусства и воспитании художественных вкусов русского общества. Ретроспектива картин передвижников, с кратким пояснением сюжетов: Ярошенко «Кочегар», «Всюду жизнь», Маковский «На бульваре», Мясоедов «Земство обедает», Максимов «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» и др.

Самостоятельная работа: просмотр фильма о творчестве передвижников из цикла «Третьяковская галерея», перечислить в тетради фамилии и основные произведения художников-передвижников; зарисовать в тетради схему композиции одной из картин передвижников.

9.4. Русский пейзаж 19в. Сформировать представление о развитии русского пейзажа 19в., об эстетике нового реалистического пейзажа 2-й п.19в. В основе лежит переосмысление традиций академического и романтического пейзажа, изображение видов, отражающих опыт повседневного общения с природой. Развитие и изменение пейзажа: поиски в цвете А.Иванова, поэтика Венецианова, романтизм С.Щедрина, необычные световые эффекты Айвазовского, живописный метод Саврасова, лирика Поленова, переходные состояния природы в работах Васильева, мотив русского леса в пейзажах Шишкина, эффекты цвета и света в картинах Куинджи, совершенство пейзажей Левитана. Просмотр фильма из собрания Третьяковской галереи.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников-пейзажистов; сделать описание понравившегося пейзажа.

9.5. Репин, Суриков, Васнецов. Сформировать представление о творчестве Репина, Сурикова, Васнецова. Достижения реализма в живописи 2-й п.19в. нашли отражение в творчестве Репина. Познакомить с жизнью и творчеством, выявить особенности художественной манеры и тематики произведений, сделать анализ самых значительных произведений: «Бурлаки на Волге», «Садко», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Портрет Мусоргского», «Портрет Л.Толстого», «Заседание Государственного совета», портретные этюды к картине «Заседание Государственного совета». Сделать вывод о многообразии творчества, о том, что подлинным источником вдохновения была действительность. Важную

роль в развитии жанра тематической картины во 2-й п.19в. сыграл Суриков, в творчестве которого нашли отражение как историческо-патриотические, бытовые, так и фольклорные сюжеты. Кратко ознакомить с биографией Сурикова, рассмотреть главные картины: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы», «Меншиков в Березове», «Взятие снежного городка», «Степан Разин». Упомянуть о портретном творчестве. Сделать переход от композиции Сурикова «Степан Разин», основанной на фольклорных традициях, к рассмотрению творчества В. Васнецова. Познакомить с былинным характером картин Васнецова. Рассказать о происхождении художника, впечатлениях, которые сформировали мировоззрение художника и послужили основой его творчества. Анализ картин: «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», «Алёнушка» и др. Выявить, на примерах картин, способность наделять пейзаж и детали эмоциями. Отметить многообразие творческой деятельности Васнецова: создание декораций к опере «Снегурочка», работа над религиозными сюжетами – «Богоматерь» для Владимирского собора в Киеве.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения Репина и Сурикова, раскрыть содержание произведения Васнецова на сказочный сюжет.

9.6. Архитектура и скульптура 2-й п.19в. Сформировать представление о развитии архитектуры и скульптуры 2-й п.19в. Дать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры. Это проявилось в развитии «эkleктики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве. Рассказать о развитии капиталистических отношений, способствовавших появлению: новых материалов и техник строительства, новых типов сооружений (железнодорожных вокзалов, больших крытых торговых помещений, доходных домов), хаотичности застройки, диспропорции и несогласованности в масштабах сооружений, возникновению резкого контраста между центром и окраинами городов. Познакомить с понятием «эkleктика», особенности: арх.Парланд - Церковь Воскресения «на крови»; арх.Штакеншнейдер - Мариинский дворец, Ново-Михайловский дворец, дворец Белосельских-Белозерских; арх.Ефимов – Городская дума; арх.Желязевич – Пассаж; арх.Тон – Николаевский (Московский) вокзал; арх.Кавос, Л.Бенуа, Шретер – Мариинский театр; арх.Кленце – Новый эрмитаж; арх.Месмахер - Музей Училища технического рисования Штиглица; арх.Кенель – Цирк Чинизелли; доходные дома (все здания в

СПб). Познакомить с памятниками монументальной скульптуры, которые несут черты эклектики: памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (Микешин), отметить излишнюю натуралистичность деталей, дробность силуэта. Познакомить с образцом удачного монумента - памятник Пушкину в Москве (Опекушин), отсутствие излишней патетики при решении образа. Особенности творчества скульптора Антокольского, историческая заслуга Антокольского, стремление сохранить за скульптурой право говорить о значимом, возвышенном, противостояние «бытовизму» в скульптуре.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради здания эклектики в СПб, перечислить скульптурные произведения Антокольского и зарисовать композиционную схему одного из них.

Раздел 10. Русское искусство рубежа 19-20вв.

10.1. Архитектура Модерна н.20в. (витраж в СПб, Модерн на Охте). Сформировать представление об архитектуре Модерна. Особенности, элементы стиля в архитектуре. Примеры памятников: арх.Сюзор - Дом компании Зингер, арх.Барановский – Торговый дом Елисеевых и Буддийский храм в Старой деревне, арх.Лидваль – Гостиница Астория, арх.Гоген Особняк Кшесинской, арх.Л.Бенуа – Корпус Бенуа Русского музея, арх.Свиньин - Этнографический музей, арх.Васильев – Мечеть, арх.Никонов - Монастырь Иоанна Кронштадтского на Карповке, арх.Бржозовский - Витебский вокзал, доходные дома (все примеры – в СПб). Дать представление об особенностях витражей эпохи Модерна, рассмотреть примеры сохранившихся в СПб витражей, их адреса. Познакомить с сооружениями стиля Модерн на Охте, отметить элементы стиля, кратко осветить историю сооружения моста Петра Великого.

Самостоятельная работа: зарисовать в тетради фрагменты зданий стиля Модерн в архитектуре, перечислить в тетради здания Модерна в СПб, их адреса (работа в Интернете).

10.2. Живопись Коровина, Серова, Врубеля. Сформировать представление о деятельности художников, выявить тенденции, оказавшие влияние на их творчество. Познакомить с работами К.Коровина - яркого представителя русского импрессионизма; увидеть сходство с пейзажами французских импрессионистов; выявить своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; отметить роль художника в изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься как

самостоятельное произведение искусства: «Зимой», «Париж. Бульвар Капуцинок», «Рыбы, вино и фрукты» и др. Познакомить с работами В.Серова: «Девочка с персиками» - ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому»; тема произведения - юность, весна жизни; жанровый синтез, важная тенденция для искусства конца 19в.. «Девушка, освещенная солнцем» - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой, Шаляпина несут черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой - образец в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. «Похищение Европы» - поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников. Сделать вывод о том, что произведения, относящиеся к последним годам жизни В.Серова, но отражают основную черту искусства к.19в. – н.20в.: переход от метода прямого изображения действительности к методу поиска художественного образа и формы, выражающих содержание современности. Сформировать представление о творчестве М. Врубеля как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца рубежа 19-20вв., умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм. Кратко познакомить с фактами биографии; обратить внимание на особенность почерка художника, колорита; отметить чувство ритма, линии, цвета; рассказать о том, что мир образов Врубеля появлялся из его фантазий; что он работал сразу, по воображению, а не с натуры; образам героев часто придавал свои черты; «работал, как дышал»: «Девочка на фоне персидского ковра», «Демон сидящий», «Демон поверженный», «Портрет С.И. Мамонтова», «К ночи», «Пан», «Царевна-лебедь», «Сирень». Декоративные панно «Испания» и «Венеция». Скульптуры «Волхова» и «Мизгирь». Эскизы декоративных блюд, камина для Абрамцева. Декорации к операм Н. Римского-Корсакова (графические листы «Автопортрет», «Букет сирени»). Сделать вывод о том, что универсализм дарования, беспредельная фантазия, необычайная страстность отличают Врубеля от его современников.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения Коровина, Серова, Врубеля, сделать описание понравившейся работы. Перечислить в тетради основные произведения художника-символиста Борисова-Мусатова, посмотреть в Интернете иллюстрации; найти материал о художнике - символисте Борисове-Мусатове, записать в

тетради сообщение о картине «Водоем».

10.3. Общество художников «Мир искусства». Сформировать представление о художественном объединении «Мир искусства», как о крупном эстетическом явлении русской культуры рубежа 19-20вв., утвердившем в искусстве новые вкусы и проблематику, вернувшем искусству - на самом высоком профессиональном уровне - утраченные формы книжной графики; о создателях театрально-декоративной живописи, приобретшей их усилиями европейское признание, «открывших» заново русское искусство 18в. Кратко рассказать о формировании объединения из кружка, где изучалось искусство, было решено, что путем умелого воздействия можно воспитывать вкусы широких слоев русского общества, прежде всего, через знакомство с произведениями мирового искусства. Эта благородная просветительская задача стала главной в деятельности общества «Мир искусства». Раскрыть эстетическую позицию группы: все, что любит и чему поклоняется художник в прошлом и настоящем, имеет право быть воплощенным в искусстве; единственным чистым источником красоты является само искусство. Познакомить с воплощением мечты о соединении различных искусств (живописи, литературы, музыки, театра) на практике, создание журнала в 1899г., проведение регулярных выставок под эгидой «Мира искусства». Раскрыть роль С. Дягилева - мецената и организатора выставок, а впоследствии - организатора гастролей русского балета и оперы за границей. Познакомить с программными произведениями ведущих художников объединения. Сомов - портрет художницы Мартыновой «Дама в голубом», «Осмеянный поцелуй»; А. Бенуа «Прогулка короля», графическое оформление «Медного всадника»; Бакст - декорации и костюмы; Лансере «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе», «Строящийся Петербург н.18в.»; Добужинский «Человек в очках»; Рерих «Заморские гости»; Кустодиев «Купчиха за чаем», «Масленица», работы Серебряковой.

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; посмотреть по Интернету иллюстрации работ художников; перечислить в тетради главные произведения.

10.4. «Союз русских художников». Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников», который сыграл значительную роль в отечественном изобразительном искусстве и имел воздействие на формирование советской живописной школы. Познакомить с историей объединения. Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре художников «Союза русских художников». Выявить своеобразие «русского

импрессионизма» в живописи и скульптуре. Познакомить с работами Грабаря, обратив внимание на интерес художника к разложению видимого цвета на спектральные, чистые цвета. Выявить повышенное декоративное чувство цвета в работах Малявина. Познакомить с работами Юона, Жуковского, которых привлекала задача создания образа старинных русских городов. Увидеть романтическое настроение картины Рылова «Зеленый шум». Познакомить с работами Трубецкого - одного из ярких представителей импрессионизма в скульптуре. Грабарь «Сентябрьский снег», «Февральская лазурь», «Мартовский снег» и др.; Ф. А. Малявин «Вихрь», «Крестьянская девушка», «Гости»; Юон «Мартовское солнце», «Троицкая лавра зимой»; С. Ю. Жуковский «Брошенная терраса», «Радостный май», «Плотина»; Трубецкой - памятник Александру 111 и др.

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти материал о творчестве А.С.Голубкиной.

10.5. Группа художников «Голубая роза», «Бубновый валет», «Ослиный хвост». Сформировать представление о «русском символизме». Рассказать о выставке последователей Борисова-Мусатова под названием «Голубая роза», о синтезе искусств, о воздействии на художников стилистики символизма и модерна (плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов); рассмотреть единство и особенности творчества лидеров. Познакомить с деятельностью ведущего художника П. Кузнецова, создавшего декоративное панно-картину, в которой стремился отойти от житейской конкретности, показать единство человека и природы, устойчивость вечного круговорота жизни и природы, рождение в этой гармонии человеческой души. Отметить обращение к классическим традициям мирового искусства в поисках своего большого стиля. Познакомить с деятельностью Сарьяна, создавшего в пейзажах образ экзотического Востока: Ирана, Египта, Турции. Отметить, что произведения Сарьяна с их цветовыми контрастами появились раньше работ Матисса. Обратит внимание на жизнерадостный характер декоративных полотен художника. Сделать предварительный вывод о том, что Кузнецов и Сарьян разными путями создавали поэтический образ красочно-богатого мира, один - опираясь на традиции древнерусского искусства иконы, другой - древнеармянской миниатюры. В период «Голубой розы» их объединял интерес к ориентальным мотивам, символические тенденции. Познакомить с остро-декоративными натюрмортом, театральной фантастикой, лубочной стилизацией станковых картин Сапунова и Судейкина. Визуальный ряд:

Кузнецов «Голубой фонтан», «Мираж в степи», «Вечер в степи»; Сарьян «Улица. Полдень. Константинополь», «Идущая женщина», «Финиковая пальма»; Судейкин «Пионы», «Маскарад»; Сапунов «Цветы и фарфор». Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» и их окружении - как о художниках России начала 19в., избравших путь постимпрессионизма, поклонниках примитивного народного искусства, кубизма и фовизма. Кратко охарактеризовать причины возникновения объединения; познакомить с составом участников, с целями и задачами художественного объединения, выступавшего яростным противником предшествующего искусства. Выявить принципы деятельности: отвержение всего смутного, таинственного, недосказанного в искусстве; утверждение предмета и предметности; интенсивность цвета. Рассказать о натюрморте как любимом жанре «бубново-валетовцев», отметить подчеркнутую плоскость холста, ритм цветowych пятен: Машков «Синие сливы», «Натюрморт с камелией»; Кончаловский «Агава», «Сухие краски»; Куприн «Натюрморт с книгами и свечой». Познакомить с портретами, построенными на выделении в образе какой-нибудь одной яркой черты. Кончаловский - портрет Якулова, «Матадор Мануэль Гарт» ; Машков «Портрет дамы с фазаном». Выявить сходные черты работ художников в трактовке образов с народным лубком, вывеской, росписью изразцов. Рассказать о подоплеке тяги к примитивизму - поиск обретения непосредственности и целостности художественного восприятия. Выявить влияние на творчество художников «Бубнового валета» авангардных направлений: фовизма, кубизма и футуризма. Познакомить с картинами Лентулова: «Звон. Колокольня Ивана Великого», «Василий Блаженный». Обратит внимание на то, что обращение к языку авангардного искусства помогает художнику создать выразительный образ, гармония которого разрушена нервным восприятием современного человека, обусловленным индустриальными ритмами. Познакомить с особенностями группы «Ослиный хвост», одноимённая выставка, задачи. Познакомить с бунтарским творчеством Ларионова, отметить обращение к сюжетам из провинциальной городской жизни, в манере исполнения – яркие цветowe пятна, идея «лучизма», как вариант беспредметной живописи: «Провинциальная фронтис», «Отдыхающий солдат», «Петух» и др. В живописи Гончаровой мотивы перекликаются с работами Гогена и Ван Гога, её вдохновляют фольклорные традиции, иконы: «Подсолнухи», «Крестьяне, собирающие яблоки», «Мытье холста», «Четыре евангелиста» и др. Познакомить с работами и творчеством М. Шагала: «Я и деревня», «Над городом», «Прогулка», «Венчание», «Святое семейство» и др., создававшего фантазии, близкие западному экспрессионизму и народному примитиву.

Познакомить с работами и творчеством Петрова-Водкина: «Сон», «Купание красного коня», «Мать», «Смерть комиссара», «Тревога», «Петроградская мадонна», натюрморты. В произведениях мастера материальность сочетается с почти фовистской яркостью цвета и приемами древнерусской иконописи.

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Русский авангард», записать названия работ и имена их авторов, выполнить в тетради схемы композиций картин 4-х авторов авангарда (по выбору).

10.6. Кандинский, Филонов, Малевич. Сформировать представление о творчестве художников, их художественной манере, месте в русском искусстве. Краткая биография Кандинского. Абстракционизм Кандинского создал переворот в живописи, значение линий и цветовых пятен в выражении сложных душевных состояний посредством создания композиций картин: номерные композиции, «Доминирующая кривая» и др. Краткие биографические данные Филонова. Филонов – основоположник нового направления «Аналитическое искусство», новый художественный стиль противоположен популярному кубизму. Картина мира в произведениях Филонова: «Крестьянская семья», «Формула империализма», «Формула весны» и др. Краткая биография Малевича, несколько этапов в его творчестве: «импрессионизм», «кубофутуризм», «примитивизм», стиль «супрематизм». Видеоряд: «Цветочница», «Корова и скрипка», «Крестьянка», «Чёрный квадрат», «Супрематизм».

Самостоятельная работа: выполнить в тетради краткий анализ одной картины Кандинского, Филонова, Малевича; подготовить сообщение о Татлине, составить список его работ.

Раздел 11. Искусство Западной Европы рубежа 19-20вв., 20в.

11.1. Модерн. Сформировать представление о стиле модерн, его особенностях. Стилистика Модерна: плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов. Проследить особенности стиля модерн в архитектуре, скульптуре живописном творчестве. В архитектуре: выявление функционально-конструктивной основы здания, отрицательное отношение к традициям ордерной архитектуры, использование пластических возможностей металла и особенностей железобетона, применение стекла и майолики. Новые образцы зданий: богатые особняки, доходные дома, банки, театры, вокзалы. Баухауз как идеологический, производственный и учебный центр художественной жизни Европы. Познакомить с особенностями творчества испанского архитектора Гауди, готические элементы и

безграничная фантазия – «путеводная звезда» мастера, примеры сооружений в Барселоне: дом Капричо, храм Саграда Фамилия, парк Гуэль, дом Батло, дом Мила и др. Охарактеризовать архитектуру 20в., тенденции, влияние функционализма, города-спутники, проблемы, связанные с их строительством, работа архитекторов над решением образа отдельного здания, города в целом.

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о творчестве Орта, Корбюзье.

Кратко познакомить с биографией скульптора Майоля, следование классической логике и чистоте формы, основа метода – воплощение природного естества, отражающего законы гармонии и красоты: «не подражая природе, я работаю, как она» (Майоль). Видеоряд: Леда; Скванная свобода; Средиземное море; Гора; Река и др. Вехи биографии скульптора Бурделя, эмоциональная выразительность образов: голова Аполлона; Геракл, стреляющий из лука; Пенелопа; Победа и др.

Самостоятельная работа: сравнительный анализ в тетради трёх произведений Родена, Бурделя, Майоля: найти сходства и различия.

Охарактеризовать творчество художников: Чюрлёниса, Климта, Мухи, Бёрдсли. Биографические вехи жизни Чюрлёниса музыканта и художника, сочетание музыкального и художественного начала в картинах-сонатах, главная особенность творчества – стремление разрушить барьеры между различными видами искусства, соединить их в художественное целое, отражающее сложный мир человека и природы: «Истина», «Соната солнца», «Соната весны» и др. Особенности творчества австрийского художника Климта: стремление к символическим, сложным аллегориям, необычным декоративным эффектам, экспериментам, изысканность работ. Видеоряд работ Климта: «Юдифь», «Враждебные силы», «Поцелуй», портреты и др. Особенности творчества чешского художника Мухи, сочетавшего деятельность графика, плакатиста, декоратора: натуралистичность изображения сочетается с пластикой стильных, извивающихся линий Ар Нуво, нежной гаммой красок: «Перо» и др. Влияние творчества английского графика Бёрдсли на все явления Модерна, причудливое переплетение в камерной, утончённой, сложной манере изображения пороков и глубоких, духовных порывов: «Четыре королевы и сэр Ланселот», «Черный капот» и др.

Самостоятельная работа: найти в Интернете и перечислить в тетради работы художника Мухи, зарисовать схему композиций 2-х работ.

11.2. Фовизм, Кубизм, Сюрреализм. Сформировать понятие «Авангардные направления в искусстве 20в.». Показать характерные особенности этих направлений на примере творчества европейских художников 20 в. Определить, что сложность характеристики творческих процессов состоит во множестве противоположных художественных направлений, столкновении авангарда с искусством традиционным, реалистическим. Сформировать представление о символизме как об интернациональном направлении в искусстве к.19в., которое оказало влияние на все современное искусство. Дать определение понятиям «символ» и «символизм»; рассказать, что первым проявлением символизма можно считать возникновение в Англии в 1848 г. «Братства прерафаэлитов», созданного Россетти и Миллесом, провозгласившими отказ от исторической реальности и одновременно обратившимися к готическому искусству и живописи 15в.: Россети - «Возлюбленная», Миллес - «Офелия». Связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками - Бодлером, поэтами Верленом и Рембо. Символизм заложил основу творческим исканиям художников 20в. Сформировать понятие об эволюции художественных стилей и направлений в зарубежном искусстве 20в., отходе от реализма, провозглашении независимости искусства от действительности. Причины возникновения различных формалистических течений: фовизма, кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений, быструю их смену. Фовизм - первое художественное течение в 20в., понятие о Фовизме. Сформировать представление о выдающемся представителе Фовизма - Матиссе, открывшем новые возможности цвета, таящуюся в нем лучистую энергию. Познакомить с красочным, оптимистическим, декоративным характером его творчества: «Танец», «Музыка», «Семейный портрет», «Красные рыбы», «Натюрморт с раковиной» и др. Просмотр фрагмента из фильма «Сокровища Эрмитажа» - работы Матисса в Эрмитаже. Дать понятие о Кубизме, особенностях. Сформировать представление о творчестве яркого представителя Кубизма Пикассо, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода. Творческий путь художника, гуманизм его работ. Познакомить с особенностями различных периодов деятельности. «Голубой» и «розовый» периоды: «Старик нищий с мальчиком», «Бедняки на берегу моря», «Девочка на шаре» и др. Период кубизма: «Авиньонские девицы», «Облокотившийся Арлекин». Аналитический и синтетический кубизм: «Портрет Вильгельма Удэ», «Скрипка, висящая на стене». Тема быка в творчестве художника после поездки в Испанию в 30-х гг.: «Натюрморт с Минотавром». Обличение античеловеческой сущности фашизма: «Герника». Античная тема в

творчестве художника: «Туалет», «Радость жизни». Графика: «Голубь мира», «Лицо мира». Понятие о Сюрреализме, принцип – сочетание несочетаемого, фантастического, удивительного. Познакомить с сюрреалистическим творчеством Дали: «Атомная Леда», «Постоянство памяти» и др.

Самостоятельная работа: копирование понравившейся работы Матисса, Пикассо; подготовить сообщение об одном из направлений в искусстве 20в.: экспрессионизме, футуризме, абстракционизме, дадаизме.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

- знание основных этапов развития изобразительного искусства; первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля; умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника; навыки анализа произведения изобразительного искусства.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, кроссворды, диктанты на знание терминологии в изобразительном искусстве и фамилий авторов художественных произведений. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это - контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования. Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

- контрольные работы,
- устные опросы,
- письменные работы,
- тестирование,
- олимпиада.

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

2. Критерии оценки

Оценка за аттестационный период ставится по 3-5 оценкам по предмету. Ученик, получивший меньшее количество оценок, аттестацию не проходит. Оценка ставится по десятибалльной системе: «отлично» (+\^-), «хорошо» (+\^-), «удовлетворительно» (+\^-), «неудовлетворительно». «+» и «-» акцентируют нюансы поставленной оценки (5,4,3), позволяют выделить больше градаций в успеваемости учащихся, стимулировать их к профессиональному развитию.

Оценка 5 «отлично»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить
5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.

6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
3. допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
4. Выполнены практические работы не совсем удачно.
5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

1. Допускает ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
3. Практические работы выполнены небрежно, с ошибками.
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

Оценка 2 «неудовлетворительно»

1. Вопрос не раскрыт
2. В практических работах неверные ответы
3. Записи в тетради не ведутся или выполнено менее 20% записей.

3. Итоговая аттестация

Итоговая аттестация в форме устного экзамена проводится **в 9 классе**.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

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

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка докладов, рефератов;
- посещение учреждений культуры (выставок, театров, и др.);
- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),

- развивающую (развитие познавательных способностей учащихся - их внимания, памяти, мышления, речи),
- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности - честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, рефератов) учащихся:

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;
- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

3. Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: видеомаягнитофон, компьютер, проигрыватель
2. Другие средства обучения:
 - наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
 - электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
 - аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи
3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009
2. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990
3. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990
4. Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002
5. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М: АСТ, 2001
6. Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009
7. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. - М: Искусство, 1978
8. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978
9. Всё о музеях мира. – СПб: СЗКЭО Кристалл, 2007
10. Ильина Т.В. История искусств. Западно-европейское искусство. – М: Высшая школа, 1993
11. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965
12. История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. - М: Высшая школа, 1989
13. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб: ДБ, 2003
14. История искусств. Западно-европейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 2004
14. История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008
15. Костылев Р.П. Петербургские архитектурные стили (18 – н.20века). – СПб: Паритет, 2002
16. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая школа, 1990
17. Лихачева В.Д. Искусство Византии 4-15вв. – Л.: Искусство, 1981
18. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006
19. Матье М.Е. Искусство Древнего Египта. – М; Л.: Искусство, 1961
21. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001
20. Энциклопедия для детей, Т.7, Искусство, ч.1 и ч.2 - М: Аванта, 1999

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»

_____ / Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

ПО.03.УП.01 «Пленэр»

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства
«Живопись»

8 лет с дополнительным годом обучения

Возраст учащихся 9-18 лет
Срок реализации 5 лет (4-9 классы)

Разработчики:

Круглова Наталия Владимировна
Хотина Екатерина Всеволодовна
Новиков Ярослав Александрович

Санкт-Петербург
2024\2025 учебный год

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

1. Характеристика У.П. Его место и роль в образовательном процессе
2. Срок реализации учебного предмета
3. Форма проведения учебных занятий
4. Цели учебного предмета
5. Задачи учебного предмета
6. Методы учебного предмета
7. Обоснование структуры программы учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

1. Учебно-тематический план
2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Формы и методы контроля
2. Критерии оценок

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям
2. Средства обучения

VI. Список рекомендуемой литературы

1. Методическая литература
2. Учебная литература

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета. Его место и роль в образовательном процессе

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

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр является школой для дальнейшего развития данных навыков. Во время занятий на природе учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов.

Программа «Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку, живописи.

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды.

При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения

Данная программа реализуется как в условиях города, так и в условиях сельской местности.

2. Срок реализации учебного предмета

Пленэрная практика в СПб ГБУ ДО «ДШИ «ОЦЭВ» реализуется в очном или заочном режиме в Мае или первой половине Июня (примерно до 16 числа), в зависимости от года обучения.

При реализации пленэрной практики заочно, учащийся обязан предоставить работы согласно учебному плану не позднее конца 1-й четверти следующего учебного года.

Оценки за УП «Пленэр» ставятся в отдельный учебный журнал. Итоговая оценка за УП «Пленэр» переносится в свидетельство об окончании ОЦЭВ. Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 часов в год. Самостоятельная работа выполняется по желанию учащегося.

Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года

Срок освоения программы "Живопись" для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства может быть увеличен на 1 год, и составляет 9 лет

Срок освоения учебного предмета «Пленэр» в рамках образовательной программы «Живопись» 9 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации												Всего часов
	4		5		6		7		8		9		
Классы	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Полугодия													
Аудиторные занятия (в часах)		28		28		28		28		28		28	168
Самостоятельная работа (в часах)		0		0		0		0		0		0	0
Максимальная учебная нагрузка (в часах)		28		28		28		28		28		28	168
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет		зачет		зачет		зачет	

3. Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме мелкогрупповых практических занятий (численностью от 4 до 10 человек) на открытом воздухе. В случае плохой погоды уроки можно проводить в краеведческом, зоологическом, литературном и других музеях, где учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки бытовой утвари, наброски чучел птиц и животных.

4. Цели учебного предмета:

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний;
- воспитание любви и бережного отношения к родной природе;
- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения.

5. Задачи учебного предмета:

- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;
- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры;
- приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре;
- формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.

6. Методы обучения

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

словесный (объяснение, беседа, рассказ);

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

практический;

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений).

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

7. Обоснование структуры программы учебного предмета

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

II. Содержание учебного предмета

При рисовании с натуры в условиях пленэра учащимися осуществляется активная исследовательская деятельность, изучается окружающий мир, отрабатываются навыки работы с материалом, закладываются основы профессионального ремесла.

Темы в программе повторяются с постепенным усложнением целей и задач на каждом году обучения.

Учащиеся первого года (4-й класс) обучения по учебному предмету «Пленэр» приобретают первоначальные навыки передачи солнечного освещения, изменения локального цвета, учатся последовательно вести зарисовки и этюды деревьев, неба, животных, птиц, человека, знакомятся с линейной и воздушной перспективой, изучают произведения художников на выставках, в музеях, картинных галереях, по видеофильмам и учебной литературе в библиотеке школы.

Учащиеся второго года (5-й класс) обучения решают задачи на цветовые и тональные отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрного освещения, плановости в глубоком пространстве, знакомятся с различными художественными материалами при выполнении рисунков животных, птиц, фигуры человека, архитектурных мотивов.

Учащиеся третьего года (6-й класс) обучения развивают навыки и умения в выполнении пейзажей на состоянии с решением различных композиционных приемов, рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной перспективе, пишут натюрморты, используя широкий спектр цветовых оттенков, совершенствуют технические

приемы работы с различными художественными материалами.

Учащиеся четвертого года (7-й класс) обучения решают более сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки в выполнении пейзажа в определенном колорите, передаче точных тональных и цветовых отношений в натюрмортах на пленэре, самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения.

Учащиеся пятого года (8-й класс) обучения развивают умение самостоятельно и последовательно вести работу над заданиями, находить выразительное пластическое решение в рисунках и этюдах. Ставятся задачи на выполнение сложных многоплановых пейзажей с архитектурными сооружениями, современной техникой, с изображением людей. Задания тесно связаны со станковой композицией.

Учащиеся шестого года обучения при реализации предпрофессиональных программ «Живопись» с нормативным сроком обучения 9 лет решают сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки работы с подготовительным материалом для станковых композиций, выполняют многоплановые пейзажи с различными архитектурными постройками и группами людей, самостоятельно выбирают различные приемы работы с художественными материалами.

1. Учебно-тематический план

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 4 КЛАСС

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная Нагрузка
Раздел 1. Знакомство с учебным предметом «Пленэр»					
1	Знакомство с предметом «Пленэр». Зарисовки и этюды растений, цветов, веток	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
2	Зарисовки стволов деревьев	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
3	Рисунок деревьев различных пород. Передача объема с прокладкой основных теней. Графика и Живопись	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
4	Зарисовки и этюды листьев	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
5	Зарисовки и этюды цветов	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
6	Рисунок несложной постройки или ее части	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
7	Простой пространственный пейзаж. Группа деревьев с отражением в воде. Световоздушная перспектива	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
8	Зарисовки и этюды	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
9	Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
10	Фигура человека в пленэре	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
Итого:			28	0	28

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 5 КЛАСС

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная Нагрузка
Раздел 2. Основы перспективы в пленэре					
1	Этюды дерева, веток дерева	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
2	Зарисовки и этюды растительных элементов	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
3	Натюрморт на пленэре	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
4	Рисунок несложной архитектурной постройки с деревьями	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
5	Рисунок мостика с отражением	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
6	Пейзаж с отражением в воде несложной архитектурной постройки.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
7	Зарисовки дерева, веток дерева	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
8	Зарисовки элементов пейзажа первого плана	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
9	Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
10	Фигура человека в пленэре	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
Итого:			28	0	28

3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 6 КЛАСС

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)			
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная Нагрузка	
Раздел 3. Воздушная перспектива в пленэре						
1	Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа	Графика	практ. работа	1.4	0	1.4
		Живопись				1.4
2	Линейная и воздушная перспектива в изображении архитектуры.	Графика	практ. работа	1.4	0	1.4
		Живопись				1.4
3	Натюрморт на пленэре. Овощи и фрукты на плоскости	Графика	практ. работа	1.4	0	1.4
		Живопись				1.4
4	Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	Графика	практ. работа	1.4	0	1.4
		Живопись				1.4
5	Зарисовки транспортных средств, - автобусы, автомобили, велосипеды и т.д.	Графика	практ. работа	1.4	0	1.4
		Живопись				1.4
6	Пейзаж с тональной (воздушной) перспективой	Графика	практ. работа	1.4	0	1.4
		Живопись				1.4
7	Зарисовки и этюды крупных растительных элементов пейзажа.	Графика	практ. работа	1.4	0	1.4
		Живопись				1.4
8	Этюд и зарисовки несложной постройки.	Графика	практ. работа	1.4	0	1.4
		Живопись				1.4
9	Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных.	Графика	практ. работа	1.4	0	1.4
		Живопись				1.4
10	Фигура человека в пленэре.	Графика	практ. работа	1.4	0	1.4
		Живопись				1.4
Итого:				28	0	28

4-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 7 КЛАСС

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная Нагрузка
Раздел 4. Социальные мотивы в пленэре					
1	Сельский пейзаж с постройками. Световоздушная перспектива.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
2	Аллеи парка, сада с фрагментами архитектуры и деревьями.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
3	Архитектурный пейзаж с отражением в воде.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
4	Этюды и зарисовки загородных пейзажей.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
5	Линейная перспектива. Зарисовки детских площадок, парковых скульптур.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
6	Зарисовки уличных сценок с людьми и транспортом.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
7	Зарисовки и этюды растительных элементов	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
8	Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
9	Этюд фигуры человека на пленэре	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
10	Натюрморт на пленэре. Предметы быта, овощи, фрукты.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
Итого:			28	0	28

5-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 8 КЛАСС

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная Нагрузка
Раздел 5. Сложная архитектура в пленэре					
1	Этюд аллеи парка. Линейная и световоздушная перспектива	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
2	Длительные этюды и зарисовки пейзажа.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
3	Зарисовки и этюды растительных элементов.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
4	Рисунок яхты и лодки на фоне воды и неба.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
5	Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа и архитектуры с людьми.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
6	Зарисовки уличных сценок с людьми и транспортом.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
7	Зарисовки транспортных средств, - автобусы, автомобили, велосипеды и т.д.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
8	Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
9	Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
10	Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись	1.4		1.4
Итого:			28	0	28

6-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 9 КЛАСС

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная Нагрузка
Раздел 6. Длительная работа в пленэре					
1	Этюд аллеи парка. Линейная и световоздушная перспектива	Графика	2	0	2
		Живопись	2		2
2	Длительные этюды и зарисовки пейзажа	Графика	2	0	2
		Живопись	2		2
3	Зарисовки и этюды растительных элементов.	Графика	2	0	2
		Живопись	2		2
4	Рисунок яхты и лодки на фоне воды и неба.	Графика	2	0	2
		Живопись	2		2
5	Архитектурные мотивы.	Графика	2	0	2
		Живопись	2		2
6	Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных	Графика	2	0	2
		Живопись	2		2
7	Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже	Графика	2	0	2
		Живопись	2		2
Итого:			28	0	28

2. Содержание тем. Годовые требования

Первый год обучения

Раздел 1. Знакомство с учебным предметом «Пленэр»

Тема 1. Знакомство с предметом «Пленэр». Зарисовки и этюды растений, цветов, веток.

Отличия пленэрной практики от работы в помещении. Решение организационных задач по месту и времени сбора, оснащению и основным правилам работы. Зарисовки и этюды элементов пейзажа (розетка листьев одуванчика, лопуха).

Материал: Карандаш, акварель.

Тема 2. Зарисовки стволов деревьев

Разбор и передача фактур стволов различных пород деревьев.

Зарисовка стволов берез (на светлом фоне неба и на темном фоне зелени), корней деревьев с травой.

Материал: Карандаш, акварель, соус.

Тема 3. Рисунок деревьев различных пород. Передача объема с прокладкой основных теней. Графика и Живописью.

Знакомство с особенностями пленэрного освещения. Теплохолодность, рефлексии. Передача тоновых и цветовых отношений неба к земле.

Изменение локального цвета. Этюды пейзажей на отношение «небо-земля» с высокой и низкой линией горизонта.

Материал: Карандаш, акварель.

Тема 4. Зарисовки и этюды листьев.

Детализированное изображение листьев растений.

Использование различных приемов работы акварелью, карандашом, гелевой ручкой, пастелью.

Материал: Карандаш, акварель, фломастер, гелевая ручка, пастель.

Тема 5. Зарисовки и этюды цветов.

Детализированное изображение цветов.

Использование различных приемов работы акварелью, карандашом, гелевой ручкой, пастелью. Тональный объем. Светотени. Плановость изображения.

Материал: Карандаш, акварель, фломастер, гелевая ручка, пастель.

Тема 6. Рисунок несложной постройки или ее части.

Линейная перспектива на практике. Развитие навыков построения призматических предметов при рисовании несложной части архитектурного объекта. Передача тональных отношений с четко выраженным контрастом. Работа над светотеневым рисунком.

Материал: Тушь, акварель.

Тема 7. Простой пространственный пейзаж. Группа деревьев с отражением в воде. Световоздушная перспектива.

Линейная перспектива глубокого пространства. Закрепление навыков в передаче воды. Отражения, блики. Дальнейшее обогащение цветовой палитры и развитие навыков изображения пленэрного освещения.

Материал: Карандаш, акварель.

Тема 8. Зарисовки и этюды.

Натюрморт на пленэре. Выразительная передача образа растительного мотива. Умение находить гармоничные цветовые отношения. Использование различных приемов работы карандашом и приемов работы с акварелью.

Рисунок ветки дерева в банке, вазе. Этюд цветка в стакане.

Материал: Карандаш, акварель.

Тема 9. наброски, зарисовки и этюды птиц, животных.

Изучение конструктивных особенностей животного мира. наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека кистью. овладение приемами быстрого, линейного, линейно-цветового изображения. Передача движения и характера данного животного, птицы. Передача материальности различными художественными материалами.

Материал: Карандаш, тушь, пастель, акварель.

Тема 10. Фигура человека в пленэре.

Зарисовки фигуры человека. Совершенствование навыков передачи характера движений. Пропорции фигуры человека. Пластическая выразительность изображаемого объекта.

Материал: Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Второй год обучения

Раздел 2. Основы перспективы в пленэре

Тема 1. Этюды дерева, веток дерева.

Образное восприятие природных форм. Силуэт. Живописный или графический подход к рисунку в зависимости от характера пластики природы. Зарисовки крупных камней, пней интересной формы. Этюды деревьев (монохром).

Материал: Карандаш, акварель, соус.

Тема 2. Зарисовки и этюды растительных элементов.

Детализированное изображение цветов и листьев растений.

Использование различных приемов работы акварелью, карандашом, гелевой ручкой, пастелью. Тональный объем. Светотени. Плановость изображения.

Материал: Карандаш, акварель, фломастер

Тема 3. Натюрморт на пленэре.

Определение правильных цветотональных отношений. Развитие навыков в передаче пленэрного освещения, решения тонально-цветовых отношений, градации теплостудности. Этюды букетов цветов (на светлом и на темном фоне).

Материал: Карандаш, акварель.

Тема 4. Рисунок несложной архитектурной постройки с деревьями.

Линейная перспектива на практике. Развитие навыков построения при рисовании несложной части архитектурного объекта. Передача тональных отношений с четко выраженным контрастом. Работа над светотеневым рисунком.

Материал: Тушь, акварель.

Тема 5. Рисунок мостика с отражением.

Развитие навыков в передаче воды. Отражения, блики. Дальнейшее обогащение цветовой палитры и развитие навыков изображения пленэрного освещения.

Материал: Карандаш, акварель.

Тема 6. Пейзаж с отражением в воде несложной архитектурной постройки.

Линейная перспектива глубокого пространства.

Закрепление навыков в передаче воды. Отражения, блики. Дальнейшее обогащение цветовой палитры и развитие навыков изображения пленэрного освещения. Световоздушность. Применение техники по сырой «бумаге для

передачи воды.

Материал: Карандаш, акварель.

Тема 7. Зарисовки дерева, веток дерева.

Передача общего тона и тонально цветовых отношений в пейзаже. Выявление возможностей акварельных красок в передаче различного состояния природы. Использование различных приемов работы карандашом. Зарисовки стволов и фрагментов деревьев

Материал: Карандаш, акварель.

Тема 8. Зарисовки элементов пейзажа первого плана.

Выявление характерных цветовых и тоновых контрастов природы и колористическая связь их с окружением. Совершенствование навыков работы в технике, а ля прима, дальнейшее обогащение живописной палитры.

Материал: Карандаш, акварель, тушь.

Тема 9. наброски, зарисовки и этюды птиц, животных.

Изучение конструктивных особенностей животного мира. наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека кистью. Овладение приемами быстрого, линейного, линейно-цветового изображения. Передача движения и характера данного животного, птицы. Передача материальности различными художественными материалами.

Материал: Карандаш, тушь, пастель, акварель.

Тема 10. Фигура человека в пленэре.

Зарисовки фигуры человека. Совершенствование навыков передачи характера движений. Пропорции фигуры человека. Пластическая выразительность изображаемого объекта.

Материал: Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Третий год обучения

Раздел 3. Воздушная перспектива в пленэре

Тема 1. Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа.

Целостность восприятия природы и цельность ее изображения. Изучение характера освещения. Этюды и зарисовки на различные состояния с разными композиционными задачами.

Материал: Карандаш, акварель, соус.

Тема 2. Линейная и воздушная перспектива в изображении архитектуры. Передача пропорций архитектурных частей здания.

Детализировка отдельных фрагментов. Выявление характерных тоновых и цветовых контрастов. Рисунок и этюд фрагментов храма (колокольни, барабанов с луковицами, оконных проемов с решетками и т.д.)

Материал: Карандаш, акварель, гелевая ручка.

Тема 3. Натюрморт на пленэре. Овощи и фрукты на плоскости.

Совершенствование навыков работы с акварелью в условиях пленэрного освещения. Разнообразие рефлексов. Умение находить гармоничные цветовые и тоновые отношения. Зарисовки и этюды овощей и фруктов на солнце и в тени.

Материал: Карандаш, акварель, мягкие графические материалы

Тема 4. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека.

Совершенствование навыков передачи характера движений и поз домашних и диких животных. Пропорции фигуры человека. Пластическая выразительность изображаемого объекта.

Материал: Карандаш, акварель, мягкие графические материалы

Тема 5. Зарисовки транспортных средств, - автобусы, автомобили, велосипеды и т.д.

Линейная перспектива в изображении транспортных средств. Дальнейшее изучение линейной и воздушной перспективы. Развитие навыков работы с различными материалами. Зарисовки автобусов, автомобилей как части архитектурного пейзажа. Перспектива дороги, улицы.

Материал: Карандаш, акварель, соус, тушь, маркер, фломастер, тушь.

Тема 6. Пейзаж с тональной (воздушной) перспективой.

Световоздушная перспектива. Передача плановости в пейзаже. Цельность восприятия. Выделение композиционного центра. Этюд и зарисовка холмистого или разнопланового пейзажа с постройками.

Материал: Карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 7. Зарисовки и этюды крупных растительных элементов пейзажа.

Цветущий куст или дерево.

Интересное композиционное решение. Использование различных приемов работы акварелью, карандашом, гелевой ручкой, пастелью. Тональный объем. Светотени. Плановость изображения.

Материал: Карандаш, акварель, фломастер

Тема 8. Этюд и зарисовки несложной постройки.

Линейная перспектива. Грамотная передача тональных и цветовых отношений с учетом перспективы.

Световоздушная перспектива. Объемно-пространственное восприятие пейзажа. Красивое ритмическое расположение в листе пятен и линий. Изменение цвета в пространстве. Этюд и зарисовки группы деревьев на фоне дальнего пейзажа (два этюда - со светлыми и с темными стволами).

Материал: Карандаш, акварель.

Тема 9. наброски, зарисовки и этюды птиц, животных.

Изучение конструктивных особенностей животного мира. наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека кистью. Овладение приемами быстрого, линейного, линейно-цветового изображения. Передача движения и характера данного животного, птицы. Передача материальности различными художественными материалами.

Материал: Карандаш, тушь, пастель, акварель.

Тема 10. Фигура человека в пленэре.

Зарисовки фигуры человека. Совершенствование навыков передачи характера движений. Пропорции фигуры человека. Пластическая выразительность изображаемого объекта.

Материал: Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Четвертый год обучения

Раздел 4. Социальные мотивы в пленэре

Тема 1. Сельский пейзаж с постройками. Световоздушная перспектива. Линейная перспектива на практике. Световоздушная перспектива. Передача плановости в пейзаже. Цельность восприятия. Выделение композиционного центра. Этюд и зарисовка холмистого или разнопланового пейзажа с постройками. Развитие навыков построения при рисовании несложной части архитектурного объекта. Передача тональных отношений с четко выраженным контрастом. Работа над светотеневым рисунком.

Материал: Карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 2. Аллеи парка, сада с фрагментами архитектуры и деревьями. Перспектива глубокого пространства. Тени на дорожках. Изменение цвета в тенях. Понятие тонально – цветовых отношений в пленэрной живописи. Самостоятельный подход к выбору интересного сюжета. Использование подходящих технических возможностей для создания определенного образа. Крупные сучья деревьев с частью ствола. Различные постройки.

Материал: Карандаш, гелевая ручка, маркер, акварель, соус.

Тема 3. Архитектурный пейзаж с отражением в воде.

Передача пропорций архитектурных частей здания. Детализировка отдельных фрагментов. Развитие навыков в передаче воды. Отражения, блики. Дальнейшее обогащение цветовой палитры и развитие навыков изображения пленэрного освещения. Применение техники по сырой «бумаге для передачи воды. Отражения, блики.

Материал. Карандаш, акварель, гелевая ручка.

Тема 4. Этюды и зарисовки загородных пейзажей. Решение композиционного центра. Грамотное построение пространства. Плановость. Закрепление навыков работы различными художественными материалами. Пейзаж городских окраин.

Материал: Карандаш, акварель, гелевая ручка.

Тема 5. Линейная перспектива. Зарисовки детских площадок, парковых скульптур.

Этюды и зарисовки малых архитектурных форм в пейзаже. Творческий подход в выборе приемов и средств композиции. Выразительность линейного рисунка. Подробная детализация переднего плана.

Материал: Карандаш, акварель, соус, гелевая ручка.

Тема 6. Зарисовки уличных сценок с людьми и транспортом. Грамотный выбор композиционного центра. Образное решение задания. Грамотная последовательность в работе. Зарисовки и этюды пейзажных мотивов. Сбор информации для последующего использования в станковой композиции.

Материал: Карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

Тема 7. Зарисовки и этюды растительных элементов.

Детализированное изображение цветов и листьев растений.

Использование различных приемов работы акварелью, карандашом, гелевой ручкой, пастелью. Тональный объем. Светотени. Плановость изображения.

Материал: Карандаш, акварель, фломастер

Тема 8. наброски, зарисовки и этюды птиц, животных.

Изучение конструктивных особенностей животного мира. Овладение приемами быстрого, линейного, линейно-цветового изображения. Передача движения и характера данного животного, птицы. Передача материальности различными художественными материалами.

Связь со станковой композицией. Поиск живописно-пластического решения.

Закрепление технических приемов работы с различными материалами.

Этюды сюжетов в зоопарке, в городском саду, на рынке.

Материал: Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Тема 9. Этюд фигуры человека на пленэре (под деревом).

Пропорции, пластика фигуры человека. Целостность восприятия природы.

Самостоятельный композиционный выбор. Закрепление живописных навыков в изображении деревьев. Световоздушность. Связь двух материальных объектов. Грамотное определение светотени на пленэре. Плановость в изображении. Изменение цвета в зависимости от расстояния. Совершенствование методов работы с акварелью и другими материалами.

Материал: Карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 10. Натюрморт на пленэре. Предметы быта, овощи, фрукты.

Передача цветовых и тональных отношений. Образное решение натюрморта.

Передача материальности и фактуры предметов. Рисунок натюрморта из предметов дачного быта, овощей, фруктов. Этюд натюрморта из подобных предметов. Материал. Карандаш, акварель, гелевая ручка, уголь, сангина

Материал: Карандаш, акварель, тушь, соус.

Пятый год обучения

Раздел 5. Сложная архитектура в пленэре

Тема 1. Этюд аллеи парка. Линейная и световоздушная перспектива.

Передача большого пространства и объектов современной техники с соблюдением масштаба величин и перспективы планов. Творческий подход в рисунках. Зарисовка индустриального пейзажа, стройки. Этюд пейзажа с мостом через реку.

Материал: Карандаш, акварель, фломастер, тушь.

Тема 2. Длительные этюды и зарисовки пейзажа.

Образ в пейзаже. Индивидуальное отношение к изображаемому. Последовательное ведение работы, завершенность в рисунках. Этюды и зарисовки пейзажа с открытым пространством, постройками и деревьями на среднем плане.

Материал: Карандаш, акварель, фломастеры, уголь, сангина.

Тема 3. Зарисовки и этюды растительных элементов.

Детализированное изображение цветов и листьев растений растений.

Использование различных приемов работы акварелью, карандашом, гелевой ручкой, пастелью. Тональный объем. Светотени. Плановость изображения.

Материал: Карандаш, акварель, фломастер

Тема 4. Рисунок яхты и лодки на фоне воды и неба.

Воздушная перспектива. Линейная перспектива глубокого пространства. Изучение конструктивных форм на примере яхт и лодок. Закрепление навыков в передаче воды. Отражения, блики. Дальнейшее обогащение цветовой палитры и развитие навыков изображения пленэрного освещения.

Материал: Карандаш, акварель, гелевая ручка.

Тема 5. Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа и архитектуры с людьми.

Использование различных приемов работы акварелью и карандашом. Этюды и зарисовки пейзажа с постройками и деревьями на разных планах. Правильные тонально-цветовые отношения в пленэрной живописи. Оригинальное композиционное решение. Группирование фигур, расстановка их на плоскости с учетом перспективы.

Материал: Карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка, фломастеры, уголь, сангина.

Тема 6. Зарисовки уличных сценок с людьми и транспортом. Грамотный выбор композиционного центра. Образное решение задания. Грамотная последовательность в работе. Зарисовки и этюды пейзажных мотивов. Сбор информации для последующего использования в станковой композиции.

Материал: Карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

Тема 7. Зарисовки транспортных средств, - автобусы, автомобили, велосипеды и т.д.

Линейная перспектива в изображении транспортных средств. Дальнейшее изучение линейной и воздушной перспективы. Развитие навыков работы с различными материалами. Зарисовки автобусов, автомобилей как части архитектурного пейзажа. Перспектива дороги, улицы.

Материал: Карандаш, акварель, соус, тушь, маркер, фломастер, тушь.

Тема 8. наброски, зарисовки и этюды птиц, животных.

Изучение конструктивных особенностей животного мира. Овладение приемами быстрого, линейного, линейно-цветового изображения. Передача движения и характера данного животного, птицы. Передача материальности различными художественными материалами.

Связь со станковой композицией. Поиск живописно-пластического решения. Закрепление технических приемов работы с различными материалами. Этюды сюжетов в зоопарке, в городском саду, на рынке.

Материал: Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь

Тема 9. Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже (в парке, на стройке, на остановке городского транспорта).

Связь со станковой композицией. Характерные живописно-пластические особенности фигур людей в различных жизненных ситуациях. Совершенствование технических приемов работы с различными материалами.

Материал: Карандаш, акварель, маркер, фломастер, гелевая ручка.

Тема 10. Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра .

Например, на тему: «Остановка городского транспорта». Умение находить выразительное пластическое решение, работать с подготовительным натурным материалом. Использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения. Сюжетная фигурная композиция.

Материал: Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов.

Шестой год обучения

Раздел 6. Длительная работа в пленэре

Тема 1. Этюд аллеи парка. Линейная и световоздушная перспектива.

Передача большого пространства и объектов современной техники с соблюдением масштаба величин и перспективы планов. Творческий подход в рисунках. Зарисовка индустриального пейзажа, стройки. Этюд пейзажа с мостом через реку.

Материал: Карандаш, акварель, фломастер, тушь.

Тема 2. Длительные этюды и зарисовки пейзажа.

Образ в пейзаже. Индивидуальное отношение к изображаемому. Последовательное ведение работы, завершенность в рисунках. Этюды и зарисовки пейзажа с открытым пространством, постройками и деревьями на среднем плане.

Материал: Карандаш, акварель, фломастеры, уголь, сангина.

Тема 3. Зарисовки и этюды растительных элементов.

Детализированное изображение цветов и листьев растений.

Использование различных приемов работы акварелью, карандашом, гелевой ручкой, пастелью. Тональный объем. Светотени. Плановость изображения.

Материал: Карандаш, акварель, фломастер

Тема 4. Рисунок яхты и лодки на фоне воды и неба.

Воздушная перспектива. Линейная перспектива глубокого пространства. Изучение конструктивных форм на примере яхт и лодок. Закрепление навыков в передаче воды. Отражения, блики. Дальнейшее обогащение цветовой палитры и развитие навыков изображения пленэрного освещения.

Материал: Карандаш, акварель, гелевая ручка.

Тема 5. Архитектурные мотивы.

Загородные парки и дворцы. (Пушкин, Павловск) Передача ритмов освещенных и затемненных планов. Правильное построение с перспективным сокращением. Рисунки и этюды уголков загородного парка с архитектурными постройками.

Материал: Карандаш, акварель, фломастер, маркеры.

Тема 6. Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных.

Изучение конструктивных особенностей животного мира. Овладение приемами быстрого, линейного, линейно-цветового изображения. Передача движения и характера данного животного, птицы. Передача материальности различными художественными материалами.

Связь со станковой композицией. Поиск живописно-пластического решения. Закрепление технических приемов работы с различными материалами. Этюды сюжетов в зоопарке, в городском саду, на рынке.

Материал: Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь

Тема 7. Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже.

Совершенствование технических приемов работы с различными материалами. Этюды и зарисовки портрета человека на пленэре (с букетом цветов зонтом, книгой). Передача характерных особенностей. Влияние окружающей среды на цветовые рефлексии.

Материал: Карандаш, акварель, маркер, фломастер, гелевая ручка.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

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

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

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Формы и методы контроля

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров учебных работ учащихся в конце пленэра с выставлением оценок. Просмотры проводятся за счет аудиторного времени.

2. Критерии оценок

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки (10-ти бальная система): «отлично» (+\+), «хорошо» (+\+), «удовлетворительно» (+\+), «неудовлетворительно».

+ и - акцентируют нюансы поставленной оценки (5,4,3), позволяют выделить больше градаций в успеваемости учащихся, стимулировать их к профессиональному развитию.

Оценка 5 («отлично») предполагает:

- ✓ грамотную компоновку в листе
- ✓ точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с цветом);
- ✓ соблюдение правильной последовательности ведения работы;
- ✓ свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета;
- ✓ свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной среды;
- ✓ грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве;
- ✓ грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;
- ✓ цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;
- ✓ самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.

Оценка 4 («хорошо») предполагает:

- ✓ небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке;
- ✓ неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно исправлять ошибки при указании на них;
- ✓ незначительные недочеты в тональном и цветовом решении;
- ✓ недостаточная моделировка объемной формы;
- ✓ незначительные ошибки в передаче пространственных планов.

Оценка 3 («удовлетворительно») предполагает:

- ✓ существенные ошибки, допущенные при компоновке;
- ✓ грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка;
- ✓ грубые ошибки в тональных отношениях;
- ✓ серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении;
- ✓ небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершения;
- ✓ неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе

Оценка 2 («неудовлетворительно») предполагает:

- ✓ отсутствие попыток выполнить задание

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как рекомендательные. Преподаватель должен исходить из конкретных условий работы с натуры. В ходе планирования учебных задач обязательным моментом является четкое определение целей задания. Педагог в словесной форме объясняет детям, как достичь данной цели. Предлагается следующая схема этапов выполнения заданий:

1. Анализ решения подобных тем и сюжетов в произведениях художников-классиков и в работах учащихся (из методического фонда).
2. Выбор точки зрения.
3. Выбор формата изображения.
4. Определение пропорций, движения и характера пространственных планов.
5. Проработка деталей композиционного центра.
6. Передача больших тоновых и цветовых отношений.
7. Обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени с учетом воздушной перспективы.
8. Подчинение всех частей изображения целому.

2. Средства обучения

- ✓ материальные: индивидуальные художественные принадлежности, натюрмортный фонд;
- ✓ наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, иллюстрации;
- ✓ демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- ✓ электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- ✓ аудиовизуальные: слайд фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

VI. Список рекомендуемой литературы

1. Методическая литература

1. Беда Г.В. Основы изобр. грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. - М., 1981
2. Волков Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985
3. Кузин В.С. наброски и зарисовки.- М.,1981
4. Кузин В.С. Основы обучения изобр. иск-ву - М.Просвещение, 1992
5. Маслов Н.Я. Пленэр. - М.: Просвещение, 1984
6. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - М: Просвещение, 1973
7. Смирнов Г.Б., Унковский А. А. Пленэр. Практика по изобр. Иск-ву. - М., 1981
8. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, этюды. - М. Академ. Проект, 2012

9. Барщ А.О. наброски и зарисовки. - М.: Искусство, 1970.
10. Игнатъев С.Е. наброски акварелью. // Юный художник: № 8, 1981
11. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992
12. Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение, 1986

2. Учебная литература

1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. - М.: Гуманит. изд. ВЛАДОС, 2008
2. Луковенко Б. А. Рисунок пером. - М.: Просвещение, 2000
3. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. - Обнинск: Титул, - 1998
5. Сокольникова Н.М. Изобр. Иск-во. Основы живописи. - Обнинск - 1996
6. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. - М: Просвещение, 1980

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»

_____/ Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

В.01 УП.01 СКУЛЬПТУРА

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства
«Живопись»

8 лет с дополнительным годом обучения

Возраст учащихся 9 -14 лет
Срок реализации 4 года
(4-7 классы)

Разработчики:
Догадина Виктория Александровна,
Обухова Ольга Михайловна

Санкт-Петербург
2024/2025

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

1. Учебно-тематический план
2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
2. Критерии оценки

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям;
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся
3. Средства обучения

VI. Список литературы и средств обучения

1. Методическая литература
2. Учебная литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

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

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

Содержание учебного предмета «Скульптура» тесно связано с содержанием учебных предметов обязательной части предметной области «художественное творчество».

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Скульптура» составляет 4 года: — с 4 по 7 классы.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Скульптура» составляет 330 часов. Из них: 264 часа – аудиторные занятия, 66 часов – самостоятельная работа.

4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации срок освоения образовательной программы «Скульптура» 4 года

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации								Всего часов
	4		5		6		7		
Классы	7	8	9	10	11	12	13	14	
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	264
Самостоятельная работа (в часах)	8	8.5	8	8.5	8	8.5	8	8.5	66
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	40	42.5	40	42.5	40	42.5	40	42.5	330
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет		зачет	

4. Форма проведения учебных занятий

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

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

4 – 7 = 2 часа

Самостоятельная работа:

4 – 7 классы = 0.5 часа

5. Цель и задачи учебного предмета

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

основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи, направленные на реализацию УП «Скульптура» должны содержать в себе воспитательные, обучающие и развивающие функции.

1) Воспитательные:

- воспитание у детей толерантности, позволяющей уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов,
- формирование у учеников эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями,
- формирование у учеников умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности,
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности.

2) Обучающие:

- освоение терминологии предмета «Скульптура»,
- знание основ скульптуры, закономерностей построения объёмной формы в пространстве,
- развитие объёмно-пространственного и абстрактного мышления,
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции в скульптуре – схемах, взаимосвязи объёмов, ритме – в своих скульптурных работах,
- умение находить оригинальные пластические решения для каждой творческой задачи,
- приобретение навыков работы над подготовительным материалом: зарисовками, набросками, эскизами,
- навыки работы в разных видах скульптуры,
- навыки работы с различными материалами: глина, пластилин.

3) Развивающие

- развитие у детей образного мышления и творческих способностей,
- развитие наблюдательности: построение сюжетов на основе жизненных наблюдений и впечатлений, таких как различные сценки из жизни людей и животных.
- развитие аналитических навыков: анализ произведений искусства; умение давать объективную оценку своему труду, труду товарищей;

- понимание успеха\неуспеха собственной деятельности, определение наиболее эффективных способов достижения поставленного результата,
- развитие социальных навыков: умение взаимодействовать с преподавателем, классом, группой товарищей и одноклассников, а также другими образовательными ресурсами, такими как интернет, библиотека и пр.

6. Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

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

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

7. Методы обучения

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

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

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

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных

тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории скульптуры, включает в себя задания по аналитической работе в области скульптуры, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- основы
- лепка с натуры
- круглая скульптура
- рельеф
- керамика
- итоговая работа

1. Учебно-тематический план

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 4 КЛАСС				
№	Наименование раздела, темы	Объём учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1. Основы скульптуры			
1.1.	Вводная беседа: виды скульптуры, виды рельефа, жанры скульптуры, плинт. Выполнение эскиза на следующую тему	2,5	0,5	2
	Раздел 2. Круглая скульптура			
2.1	Тематическая Круглая скульптура	5	1	4
2.2	Тематическая Круглая скульптура	5	1	4
2.3	Тематическая Круглая скульптура	5	1	4
	Раздел 3. Лепка с натуры			
3.1	Этюды геометрических тел	5	1	4
3.2	Этюд фруктов и овощей с натуры	5	1	4
3.3	Этюды геометрических тел	5	1	4
3.4	Этюд фруктов и овощей с натуры	5	1	4
	Раздел 4. Рельеф			
4.1	Копирование рельефа с образца	12,5	2,5	10
4.2	Рельеф на заданную тему	5	1	4
4.3	Сквозной рельеф	10	2	8
	Раздел 5. Керамика			
5.1	Пластовая керамика	7,5	1,5	6
5.2	Жгутовая керамика	5	1	4
5.3	Роспись керамики	5	1	4
	Итого:	82,5	16,5	66

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 5 КЛАСС				
№	Наименование раздела, темы	Объём учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1. Свойства и восприятие геометрических тел			
1.1	Вводная беседа: Свойства и восприятие геометрических тел. Схемы композиций в скульптуре. Повторение: виды и жанры скульптуры. Построение композиционной структуры	2,5	0,5	2
	Раздел 2. Лепка с натуры			
2.1	Натюрморт из геометрических тел	5	1	4
2.2	Куб в рельефе. Лепка с натуры	5	1	4
2.3	Этюд фруктов и овощей с натуры	2,5	0,5	2
2.4	Этюд с натуры предмета быта	2,5	0,5	2
2.5	Этюды фигуры человека	5	1	4
2.6	Рельеф с натуры "Лист"	5	1	4
	Раздел 3. Круглая скульптура			
3.1	Круглая скульптура по памяти на заданную тему	5	1	4
3.2	Круглая скульптура на социальную тему	5	1	4
3.3	Круглая скульптура на литературную тему	5	1	4
3.4	Круглая скульптура по воображению на заданную тему	5	1	4
3.5	Круглая скульптура по памяти на заданную тему	5	1	4
	Раздел 4. Рельеф			
4.1	Сквозной рельеф "Деревья"	5	1	4
4.2	Медаль на заданную тему	10	2	8
4.3	Изучение фактур на примере задания «Рельеф»	2,5	0,5	2
4.4	Плакетка "Анималистика"	2,5	0,5	2
4.5	Рельеф "Животное, вписанное в геометрическую фигуру"	5	1	4
	Раздел 5. Керамика			
5.1	Бижутерия различными методами скульптуры	2,5	0,5	2
5.2	Роспись бижутерии	2,5	0,5	2
	Итого:	82,5	16,5	66

3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 6 КЛАСС				
№	Наименование раздела, темы	Объём учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1. Лепка с натуры			
1.1	Натюрморт из геометрических тел	5	1	4
1.2	Сложный рельеф, этюд с натуры	5	1	4
1.3	Этюд с натуры предмета быта	5	1	4
1.4	Натюрморт фруктов или овощей	2,5	0,5	2
1.5	Сложный рельеф, этюд с натуры	5	1	4
1.6	Этюды фигуры человека	7,5	1,5	6
	Раздел 2. Рельеф			
2.1	Медаль на заданную тему	12,5	2,5	10
2.2	Рельеф на заданную тему	7,5	1,5	6
2.3	Рельеф на заданную тему	5	1	4
	Раздел 3. Круглая скульптура			
3.1	Круглая скульптура на социальную тему	5	1	4
3.2	Круглая скульптура на социальную тему	5	1	4
3.3	Круглая скульптура на социальную тему	5	1	4
3.4	Круглая скульптура "Анималистика"	5	1	4
	Раздел 4. Керамика			
4.1	Пластовая керамика	5	1	4
4.2	Роспись керамики	2,5	0,5	2
	Итого:	82,5	16,5	66

4-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 7 КЛАСС				
№	Наименование раздела, темы	Объём учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1. Лепка с натуры			
1.1	Натюрморт из геометрических тел	7,5	1,5	6
1.2	Натюрморт в рельефе	7,5	1,5	6
1.3	Этюд натюрморта с предметами быта	2,5	0,5	2
1.4	Этюды фигуры человека	5	1	4
1.5	Драпировка в рельефе	5	1	4
	Раздел 2. Круглая скульптура			
2.1	Круглая скульптура на социальную тему	5	1	4
2.2	Круглая скульптура на социальную тему	5	1	4
2.3	Круглая скульптура на социальную тему	5	1	4
2.4	Круглая скульптура на социальную тему	5	1	4
	Раздел 3. Рельеф			
3.1	Медаль на заданную тему	12,5	2,5	10
3.2	Рельеф "Тематический натюрморт"	10	2	8
	Раздел 4. Керамика			
4.1	Сосуд по зооморфным мотивам	12,5	2,5	10
	Итого:	82,5	16,5	66

2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения

Раздел 1. Основы скульптуры

1.1. Вводная беседа: виды скульптуры, жанры скульптуры, плинт, условность скульптуры.

Задачи:

знакомство с понятиями, - «скульптура», «жанры скульптуры», «круглая скульптура», «плинт», «эскиз», и т.д.

Аудиторные задания: вводная беседа и исполнение эскизного поиска на заданную тему (например, «Анималистика»)

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала на тему, зарисовки животных.

Раздел 2. Круглая скульптура

2.1. Тематическая Круглая скульптура (например, "Анималистика")

Задачи:

- знакомство с материалом (глина), его возможностями и особенностями
- знакомство с круглой скульптурой

Аудиторные задания: доработка эскиза, лепка скульптуры

Самостоятельная работа: наброски людей с натуры.

2.2 Тематическая Круглая скульптура (например, "Профессии")

Задачи:

- повторение пройденного материала (круглая скульптура),
- развитие наблюдательности, умения подмечать характерные особенности и выразительные движения людей

Аудиторные задания: создание эскиза, лепка скульптуры

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала по теме

2.3 Тематическая Круглая скульптура на социальную тему

Задачи:

- закрепление предыдущего материала

Аудиторные задания: создание эскиза, лепка скульптуры

Самостоятельная работа: зарисовки предметов-параллелепипедов.

Раздел 3. Лепка с натуры

3.1. Этюды геометрических тел. Куб.

Задачи:

- развитие умения видеть и передавать правильно вертикальные и горизонтальные плоскости

Аудиторные задания: лепка куба с натуры.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта, посуды и т.д.

3.2. Этюд фруктов и овощей с натуры (например, Луковица)

Задачи:

- передача основных пропорций и характера предмета

Аудиторные задания: лепка луковицы

Самостоятельная работа: зарисовки овощей.

3.3. Этюды геометрических тел. Пирамида.

Задачи:

- развитие умения видеть и передавать правильно вертикальные оси предметов

Аудиторные задания: лепка пирамиды с натуры.

Самостоятельная работа: зарисовки овощей.

3.4. Этюд фруктов и овощей с натуры (Например, Чеснок)

Задачи:

- дальнейшее изучение взаимосвязей формы,
- развитие глазомера
- формирование умения соподчинять деталь целому

Аудиторные задания: лепка головки чеснока с натуры

Самостоятельная работа: зарисовки цветов

Раздел 4. Рельеф

4.1. Копирование рельефа с образца (лепка по фотографии). Вводная беседа: виды рельефа.

Задачи:

- знакомство с понятием, - «рельеф» и видами рельефа
- знакомство с законами построения рельефного изображения:
ближе - выше, дальше - ниже.

Аудиторные задания: выбор рельефа, лепка гипса, выполнение рисунка, лепка рельефа

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала на следующую тему, зарисовки бабочек.

4.2. Рельеф "Бабочки в цветах"

Задачи:

- первое выполнение достаточно сложного барельефа по своему эскизу

Аудиторные задания: эскизирование, выполнение работы в материале.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала на следующую тему, зарисовки птиц.

4.3. Сквозной тематический рельеф (например, - "Птицы")

Задачи:

- знакомство с видом рельефа – "прорезным" и правилами ведения работы над "прорезным" рельефом.

Аудиторные задания: эскизирование, выполнение работы в материале, выдерживая поэтапность работы (плинт, рисунок, вырезание дыр, лепка собственно рельефа).

Самостоятельная работа: зарисовки рыб.

Раздел 5. Керамика

5.1. Пластовая Керамика (например, - "Рыба")

Задачи:

- знакомство со способом изготовления керамического сосуда из пластов

Аудиторные задания: эскизирование, поэтапное выполнение работы в материале.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала (в книгах, в интернете) по теме «Подсвечник», зарисовки.

5.2. Жгутовая керамика

Задачи:

- знакомство со способом изготовления керамического сосуда из "жгутов"

Аудиторные задания: выполнение эскиза, поэтапное выполнение работы в материале.

Самостоятельная работа: эскиз росписи своих керамических изделий.

5.3. Роспись

Задачи:

- выявление взаимосвязи пластики и цвета

- решение композиций: 1=в теплой, 2= холодной гамме

Аудиторные задания: выполнение росписи своих керамических изделий акриловыми красками или гуашью.

Самостоятельная работа: рисовать и лепить.

2 год обучения

Раздел 1. Свойства и восприятие геометрических тел

1.1. Вводная беседа: Свойства и восприятие геометрических тел. Схемы композиций в скульптуре. Просмотр фотографий скульптуры (Барлах, Манцу). Повторение: виды и жанры скульптуры. Построение композиционной схемы «Медного всадника»

Задачи:

- повторение понятий, - «жанры скульптуры», «круглая скульптура», «рельеф»,
- знакомство со свойствами восприятия геометрических тел, со схемами композиций,

Аудиторные задания: После вводной беседы: Свойства и восприятие геометрических тел. Схемы композиций в скульптуре и просмотра фотографий скульптуры, иллюстрирующих разные схемы - построение композиционной схемы «Медного всадника».

Самостоятельная работа: выбрать скульптуру – построить композиционную схему.

Раздел 2. Лепка с натуры

2.1. Натюрморт из геометрических тел

Задачи:

- знакомство с натюрмортом в круглой скульптуре

Аудиторные задания: лепка натюрморта с натуры.

Самостоятельная работа: зарисовки натюрмортов из бытовых предметов.

2.2. Куб в рельефе. Лепка с натуры

Задачи:

изучение перспективы и способа передачи перспективных сокращений средствами рельефа

Аудиторные задания: изготовление плинты, выполнение рисунка, лепка рельефа.

Самостоятельная работа: зарисовки овощей (лежащие предметы)

2.3. Этуд фруктов и овощей с натуры

Задачи:

- знакомство с принципом построения лежащих предметов в круглой скульптуре,
- цельность видения и ведения работы,
- передача пропорций

Аудиторные задания: лепка перца (лежащего) с натуры.

Самостоятельная работа: зарисовки посуды.

2.4. Этуд с натуры предмета быта

Задачи:

- развитие способностей увидеть в предмете сложной формы простые геометрические составляющие,
- передача пропорций

Аудиторные задания: лепка вазы с натуры.

Самостоятельная работа: наброски людей.

2.5. Этюды фигуры человека

Задачи:

- знакомство с основами пластической анатомии, правилами и особенностями лепки человека с натуры
- передача пропорций

Аудиторные задания: лепка этюдов одетой фигуры человека.

Самостоятельная работа: наброски людей.

2.6. Рельеф с натуры "Лист" (простой)

Задачи:

- навыки поэтапного ведения работы
- применение знаний рисунка в работе над рельефом
- приобретение начальных знаний о лепке рельефа с натуры (анфас лепим в профиль, профиль – анфас).

Аудиторные задания: лепка рельефа с натуры.

Самостоятельная работа: зарисовки листьев разных деревьев.

Раздел 3. Круглая скульптура

3.1. Круглая скульптура по памяти на заданную тему

Задачи:

- первый опыт выбора схемы для своей композиции
- первый опыт выбора жанра своей композиции

Аудиторные задания: эскизирование, выполнение работы в материале.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов на следующую тему "Труд".

3.2. Круглая скульптура на социальную тему

Задачи:

- выбор схемы для своей композиции

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение работы в материале.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов на следующую тему "Зима" в динамичной схеме.

3.3. Круглая скульптура на литературную тему

Задачи:

- опыт решения композиции в предложенной схеме = динамичной
- выбора жанра своей композиции

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение скульптуры в материале.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов на следующую тему "Человек читающий" в статичной схеме.

3.4. Круглая скульптура по воображению на заданную тему

Задачи:

- решение композиции в предложенной схеме = статичной

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение скульптуры в материале.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов на следующую тему "Весна".

3.5. Круглая скульптура по памяти на заданную тему

Задачи:

- закрепление изученного материала.

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение скульптуры в материале.

Самостоятельная работа: зарисовки различных по форме деревьев.

Раздел 4. Рельеф

4.1. Сквозной рельеф "Деревья"

Задачи:

- повторение: вид рельефа - "прорезной"

Аудиторные задания: выполнение эскизов, выполнение скульптуры в материале, выдерживая поэтапность работы (плинт, рисунок, вырезание дыр, лепка собственно рельефа).

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала на следующую тему "Цирк".

4.2. Медаль

Задачи:

- знакомство с законами построения композиции в круге
- знакомство с введением текста в изображение

Аудиторные задания: после объяснения – что такое медаль, аверс-реверс, – выполнение эскизов, сочинение текста (отдельное слово «цирк» не используем, сочиняем надпись), выполнение в материале, выдерживая поэтапность работы.

Самостоятельная работа: зарисовки городского пейзажа.

4.3. Изучение фактур на примере задания «Рельеф»

Задачи:

- знакомство с фактурами, способами их выполнения, и применение полученных знаний в своём произведении

Аудиторные задания: выполнение предварительного пробника на фактуру, создание эскизов, выполнение в материале.

Самостоятельная работа: зарисовки животных.

4.4. Плакетка "Анималистика"

Задачи:

- углубление знаний о построении рельефного изображения в работе над собственной композицией

Аудиторные задания: эскизирование, поэтапное выполнение работы в материале.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов на тему следующего занятия "Животное, вписанное в геометрическую фигуру" (рельеф).

4.5. Рельеф "Животное, вписанное в геометрическую фигуру"

Задачи:

- развитие умения выбора формата (круг, квадрат, ромб и пр.) для раскрытия своего замысла
- навыки стилизации

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение рельефа.

Самостоятельная работа: эскизы кулонов из пласта (бабочки, черепахи, улитки и т.д.).

Раздел 5. Керамика

5.1. Бижутерия различными методами скульптуры

Задачи:

- повторение: изготовление пласта в керамике
- развитие навыков поэтапного ведения работы

Аудиторные задания: выполнение картона кулонов, изготовление кулонов из пластов.

Самостоятельная работа: эскиз росписи своих керамических изделий.

5.2. Роспись бижутерии

Задачи:

- решение композиций в контрастных цветах

Аудиторные задания: роспись бижутерии.

Самостоятельная работа: сбор материала по теме.

3 год обучения

Раздел 1. Лепка с натуры

1.1. Натюрморт из геометрических тел

Задачи:

- передача больших отношений объёмов,
- цельность изображения

Аудиторные задания: лепка с натуры: натюрморт из геометрических тел.

Самостоятельная работа: зарисовки листьев.

1.2. Сложный рельеф, этюд с натуры

Задачи:

- повторение материала о лепке рельефа с натуры (анфас лепим в профиль, профиль – анфас) с учётом более сложной модели

Аудиторные задания: лепка рельефа "Лист" (сложный).

Самостоятельная работа: зарисовки посуды.

1.3. Этюд с натуры предмета быта

Задачи:

- развитие способностей увидеть в предмете сложной формы простые геометрические составляющие,
- передача пропорций

Аудиторные задания: лепка крынки.

Самостоятельная работа: зарисовки фруктов (натюрморты).

1.4. Натюрморт фруктов или овощей

Задачи:

- передача основных пропорций и характера предметов с учетом появления мелких деталей

- развитие цельности видения и умения цельного ведения работы
- Аудиторные задания: лепка сложного натюрморта "Фрукты" (груша, лимоны).
Самостоятельная работа: зарисовки посуды.

1.5. Сложный рельеф, этюд с натуры

Задачи:

- приобретение знаний о лепке рельефа (анфас – в профиль, профиль – в анфас) с изменением натуры = первый опыт лепки рельефа с круглой натуры

Аудиторные задания: лепка кувшина в рельефе.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

1.6. Этюды фигуры человека

Задачи:

- дальнейшее изучение основ пластической анатомии, правил и особенностей лепки человека с натуры, передача пропорций и движения

Аудиторные задания: лепка этюдов одетой фигуры человека.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала на следующую тему: медаль "Экология".

Раздел 2. Рельеф

2.1. Медаль на заданную тему

Задачи:

- решение темы – компановка в круге (особое внимание отличиям от плаката и пр.)
- решение текста, не используя повелительного наклонения

Аудиторные задания: эскизирование, лепка медали (поэтапность: плинт, рисунок, лепка рельефа, текст).

Самостоятельная работа: выполнение эскизов на следующую тему: рельеф "Человек у окна"

2.2. Рельеф на заданную тему

Задачи:

- выбор вида рельефа (барельеф, горельеф, прорезной), работающего на образ

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение рельефа.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала на следующую тему: рельеф "Корабли".

2.3. Рельеф на заданную тему

Задачи:

- выбор вида рельефа (египетский, контррельеф, прорезной, барельеф и т.д), работающего на образ

Аудиторные задания: эскизирование, лепка рельефа.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов скульптуры "Школьники (Школа)".

Раздел 3. Круглая скульптура

3.1. Круглая скульптура на социальную тему

Задачи:

- решение композиции в предложенной схеме – динамичной
- развитие наблюдательности, интереса к миру

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение скульптуры в материале.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов скульптуры "Семья".

3.2. Круглая скульптура на социальную тему

Задачи:

- решение композиции в предложенной схеме – статичной

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение скульптуры в материале.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов скульптура "Отдых".

3.3. Круглая скульптура на социальную тему

Задачи:

- решение композиции в предложенной схеме – статичной

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение композиции.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала на следующую тему "Анималистика".

3.4. Круглая скульптура "Анималистика"

Задачи:

- решение композиции в предложенной схеме – динамичной

Аудиторные задания: создание эскизов, выполнение композиции.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов следующей темы Подсвечник "Домик" (из пластов).

Раздел 4. Керамика

4.1. Пластовая керамика

Задачи:

- конструирование сложной композиции из множества частей в технике пластов

Аудиторные задания: доработка эскизов, создание подсвечника по своему эскизу.

Самостоятельная работа: эскиз росписи своего изделия.

4.2. Роспись керамики

Задачи:

- выбор цветовой гаммы (теплой или холодной)
- выявление взаимосвязи пластики и цвета

Аудиторные задания: роспись своего подсвечника по своему эскизу.

Самостоятельная работа: сбор материала по теме.

4 год обучения

Раздел 1. Лепка с натуры

1.1. Натюрморт из геометрических тел

Задачи:

- развитие способностей видеть единство в сложной постановке,
- передача пропорций

Аудиторные задания: лепка с натуры: натюрморт из геометрических тел.

Самостоятельная работа: зарисовки натюрмортов.

1.2. Натюрморт в рельефе

Задачи:

- построение на плинте подготовительного рисунка с учётом знания перспективных сокращений
- построение многопланового рельефа

Аудиторные задания: лепка с натуры: натюрморт в рельефе.

Самостоятельная работа: зарисовки натюрмортов.

1.3. Этюд натюрморта с предметами быта

Задачи:

- цельность ведения работы, соподчинение детали большому объёму

Аудиторные задания: лепка с натуры, - например, сосуд с ручкой.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

1.4. Этюды фигуры человека

Задачи:

- дальнейшее изучение основ пластической анатомии, правил и особенностей лепки человека с натуры, передача пропорций и движения

Аудиторные задания: лепка этюдов одетой фигуры человека.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

1.5. Драпировка в рельефе

Задачи:

- применение знаний о принципах построения рельефного изображения в лепке драпировки с натуры

Аудиторные задания: после объяснения (законы – драпировка в рисунке, драпировка в скульптуре) выполнение работы с натуры.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов к следующей теме

Раздел 2. Круглая скульптура

2.1. Круглая скульптура на социальную тему

Задачи:

- применение знаний о драпировках в своей сочинённой композиции

Аудиторные задания: доработка эскизов, исполнение композиции.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала на следующую тему: круглая скульптура "Спорт".

2.2. Круглая скульптура на социальную тему

Задачи:

- выбор схемы, работающей на образ
- умение отстаивать свою идею, спорить и не соглашаться

Аудиторные задания: выполнение эскизов, исполнение композиции.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала на следующую тему: круглая скульптура "Люди в лодке".

2.3. Круглая скульптура на социальную тему

Задачи:

- выбор схемы, работающей на образ
- умение отстаивать свою идею, спорить и не соглашаться

Аудиторные задания: выполнение эскизов, исполнение композиции.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов на следующую тему: круглая скульптура "Остановка".

2.4. Круглая скульптура на социальную тему

Задачи:

- выбор схемы, работающей на образ
- умение отстаивать свою идею, спорить и не соглашаться

Аудиторные задания: доработка эскизов, исполнение композиции.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала на следующую тему: круглая скульптура "Город и горожане".

Раздел 3. Рельеф

3.1. Медаль на заданную тему

Задачи:

- умение работать с литературным произведением как источником
- создание цельной композиции аверс-реверс

Аудиторные задания: выполнение эскизов, лепка медали (поэтапность: плинт, рисунок, лепка рельефа, текст).

Самостоятельная работа: выбор темы и создание эскизов к следующей теме: рельеф "Тематический натюрморт".

3.2. Рельеф "Тематический натюрморт"

Задачи:

- самостоятельный выбор темы
- самостоятельный выбор формата
- навыки компоновки в листе

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение скульптуры в материале.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов к следующей теме: Зверососуд.

Раздел 4. Керамика

4.1. Сосуд по зооморфным мотивам

Задачи:

- знакомство с изготовлением сосуда лепным способом
- развитие навыков декоративного преобразования реального объекта

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение в материале (глина).

Самостоятельная работа: подбор материала по теме.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

1. Требование к уровню подготовки на различных этапах обучения

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

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

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

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

2. Критерии оценки

Оценка за аттестационный период ставится по 3-5 оценкам по предмету. Ученик, получивший меньшее количество оценок, аттестацию не проходит. Оценка за четверть ставится по десятибалльной системе: «отлично» (+\/-), «хорошо» (+\/-), «удовлетворительно» (+\/-), «неудовлетворительно». «+» и «-» акцентируют нюансы поставленной оценки (5,4,3), позволяют выделить больше градаций в успеваемости учащихся, стимулировать их к профессиональному развитию.

Критерии оценки работы учащихся:

«5+» (превосходно) Ученик выполнил работу в полном объеме, проявил выдающиеся умения или оригинальность и показал превосходный результат.

«5» (отлично) - Ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая пройденный материал, проявил организационно-трудовые умения, и показал отличный результат в целом.

«5-» (почти отлично) - Ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая пройденный материал, проявил организационно-трудовые умения, и показал почти отличный результат в целом с наличием мелких недочётов в композиции или исполнении.

«4+» (очень хорошо) Ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, и показал очень хороший результат с наличием незначительных промахов в композиции или в цветовом решении.

«4» (хорошо) - Ученик выполнил работу в полном объеме, но в работе есть незначительные промахи в композиции и в цветовом решении.

«4-» (почти хорошо) Ученик выполнил работу, но в работе присутствуют промахи в композиции или в цветовом решении. Есть небрежность.

«3+» (весьма удовлетворительно) Работа выполнена под руководством преподавателя, присутствуют промахи в композиции или в цветовом решении. Есть небрежность

«3» (удовлетворительно) - Работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, ученик неряшлив и безынициативен.

«3-» (малоудовлетворительно/посредственно) Работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

«2» (неудовлетворительно/плохо) – работа не выполнена, либо выполнена менее 80 % от своего объема, поставленные задачи не решены.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

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

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся программой применяются также следующие методы:

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);

- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов);

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

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

1. Предложение, обсуждение темы.
2. Сбор подготовительного иллюстративного материала.
3. Эскиз (во 2 и 3 классе - больше одного эскиза).
4. Выполнение работы в материале.

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

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

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

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

3. Средства обучения

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

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Методическая литература

1. Бабанский Ю.А. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в учебно-воспитательном процессе. Народное образование СССР, 1982. - №7, с. 106-111
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. - М.: Владос, 2004. с.66-74
3. Бурдейный М.А. Искусство керамики. - М.: Профиздат, 2005
4. Буткевич Л.М. История орнамента. - М.: Владос, 2003
5. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 1 век до н.э. - 8 в. н.э. - М.: Искусство, 1977
6. Васильева Т.А. Развитие творческих способностей младших школьников средствами скульптуры малых форм. Диссерт. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук. - М., 1998
7. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков. - М.: «Владос», 2004
8. Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное пособие, РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004
9. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. - М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004, с.5-29
10. Керамика Абрамцева. Под ред. О .И. Арзуманова, В.А.Любартович, М.В.Нащокина. - М.: Из-во «Жираф», 2000, с. 64-77

11. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. - М.: «Владос», 2002. с.6-15
12. Кузин В.С. Изобразительное искусство и основы его преподавания в школе. Издание 3-е. - М.: «Агар», 1998. с. 179-184
13. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.: Владос, 2004. с. 8-20
14. Малолетков В. А. Керамика. В 2-х частях. - М.: «Юный художник», 2000. - 1-я часть: с. 28-30, 2-я часть: с.23-25
15. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. - М.: «Искусство в школе», 1995, с.9-29
16. Моделирование фигуры человека. Анатомический справочник./Пер. с англ. П.А.Самсонова - Минск, 2003, с.31, 36, 56
17. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. - М.: Просвещение, 1980
18. Русская народная игрушка. Академия педагогических наук СССР. - М.: Внешторгиздат, 1980, с.33-36
19. Русские художественные промыслы./Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. - М.: Издательство «Знание», 1984, с.31-48.
20. Скульптура. История искусства для детей. - М.: «Росмэн». Под ред. Е.Н.Евстратовой. 2002, с.8-17
21. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. - М.: Издат. центр «Академия», 1999, с. 246-250
22. Федотов Г.Я. Русская печь. - М.: Изд-во Эксмо, 2003, с. 140-144
23. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону. «Феникс», 2000 с.51-56

2. Список рекомендуемой учебной литературы

1. Белашов А.М. Как рисовать животных. - М.: «Юный художник», 2002,
2. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском кружке. - М.: Издательство «Агар». 1998, с.26-28
3. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. - М.: Просвещение, 1979
4. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское отделение, 1975
5. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. - М.: «Сварог и К», 1999. с.129, 135, 150
6. Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982
7. Коньшева Н.М. Лепка в начальных классах. - М.: Просвещение, 1985

8. Лукич Г. Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: Высшая школа, 1979
9. Федотов Г.Я. Глина и керамика. - М.: Эксмо-Пресс, 2002, с.44, 47
10. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. М.: АСТ-ПРЕСС, 1997

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»

_____/ Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

В.01. УП 02. ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства

«Живопись»

8 лет с дополнительным годом обучения

Возраст учащихся 9 -14 лет

Срок реализации 4 года

(4-7 классы)

Разработчики:

Балкосадский К.Ю., Пинекенштейн О.А., Хотина Е.В., Кравченко И.Б.

Санкт-Петербург
2024/2025 учебный год

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

1. Учебно-тематический план (5-7 класс)
2. Содержание разделов и тем. Годовые требования (5-7 класс)

III. Требования к уровню подготовки учащихся

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
2. Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям;
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;
3. Средства обучения

VI. Список литературы и средств обучения

1. Методическая литература
2. Учебная литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

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

Содержание учебного предмета «Прикладная композиция» тесно связано с содержанием учебных предметов обязательной части предметной области «художественное творчество». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Прикладная композиция» составляет 4 года: — с 4 по 7 классы.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Скульптура» составляет 330 часов. Из них: 264 часа – аудиторные занятия, 66 часов – самостоятельная работа.

4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Срок освоения образовательной программы «Прикладная композиция» 4 года

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации								Всего часов
	4		5		6		7		
Классы	7	8	9	10	11	12	13	14	
Полугодия									
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	264
Самостоятельная работа (в часах)	8	8.5	8	8.5	8	8.5	8	8.5	66
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	40	42.5	40	42.5	40	42.5	40	42.5	330
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет		зачет	

5. Форма проведения учебных занятий

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

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

4 – 7 классы – 2 часа

Самостоятельная работа:

4 – 7 классы – 0.5 часа

6. Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Прикладная композиция» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно - -

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. Ознакомление учащихся с традиционным и современным понятием композиция. Умение учащихся распознавать и применять эти знания в работах современного искусства.

Задачи:

Задачи, направленные на реализацию УП «Прикладная композиция» должны содержать в себе воспитательные, обучающие и развивающие функции. Овладение навыком точного применения средств композиционной гармонии, творческого осмысления используемых средств.

1) Воспитательные:

- Воспитание у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов
- Формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями
- Формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности
- Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности

2) Обучающие:

- Знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы
- Знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла
- Умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- Умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительные возможности;
- Навыки работы по композиции
- Навыки работы с различными техниками и материалами

3) Развивающие

- Развитие у учащихся образного мышления и творческих способностей.
- Развитие аналитических навыков: анализ произведений классического

искусства. Умение давать объективную оценку своему труду, труду товарищей. Понимание успеха\неуспеха собственной деятельности, определение наиболее эффективных способов достижения результата.

- Развитие социальных навыков: умение взаимодействовать с преподавателем, классом, группой, а также другими образовательными ресурсами, такими как интернет, библиотека и пр.
- Развитие навыков планирования: компоновать свой рабочий день, месяц, год, общую учебную нагрузку.

7. Обоснование структуры программы

Программа содержит следующие разделы:

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

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

8. Методы обучения

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

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

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

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

1. Учебно-тематический план (4-7 класс)

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 4 КЛАСС				
№	Наименование раздела, темы	Объем учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1 Основы Декоративной композиции. Орнамент.			
1.1.	Орнамент. Виды и назначение. Образцы: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический.	5	1	4
1.2.	Построение орнамента в полосе и круге – розета.	7,5	1,5	6
1.3	Орнамент в полосе и круге. Аппликация.	10	2	8
	Раздел 2 . Традиционные виды росписи. Хохлома			
2.1.	Традиционные виды росписи. Хохлома. История и технология росписи.	7,5	1,5	6
2.2	Хохлома. Элементы. Фоновое и Верховое письмо.	20	4	16
2.3.	Роспись блюда в традиции Хохломы.	7,5	1,5	6
	Раздел 3 Бумажная пластика.			
3.1	Бумажная пластика. Разнообразие форм. Гирлянда, снежинка, костюм Снежной королевы	12,5	2,5	10
3.2	Иллюстрация – панорама к сказке	12,5	2,5	10
	Итого	82,5	16,5	66

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 5 КЛАСС				
№	Наименование раздела, темы	Объем учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1. Основы декоративной композиции. Мозаика.			
1.1	История возникновения мозаики. Эскиз мозаики. Мозаика штампом.	5	1	4
1.2	Имитация византийской мозаики.	7,5	1,5	6
1.3	Имитация флорентийской мозаики	10	2	8
	Раздел 2 .Традиционные виды росписи. Палех.			
2.1.	Палех. Знакомство с элементами и основными этапами росписи	7,5	1,5	6
2.2	Иллюстрация к бытине в стиле Палех	20	4	16
2.3.	Роспись броши или шкатулки в стиле Палех	7,5	1,5	6
	Раздел 3 .Бумажная пластика.			
3.1	История театральной куклы. Технологии создания бумажной куклы	10	2	8
3.2	Эскиз и разработка бумажной куклы. Создание образа.	10	2	8
3.3	Бумажный коридор. Силуэтная перспектива.	5	1	4
	Итого	82,5	16,5	66

3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 6 КЛАСС				
№	Наименование раздела, темы	Объем учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1. Стили			
1.1	Вводная беседа, - классические стили	2,5	0,5	2
1.2	Классические стили в декоративной композиции	17,5	3,5	14
1.3	Использование декоративных элементов в росписи простейших объемов	10	2	8
	Раздел 2. Классические стили в архитектуре и интерьере			
2.1	Классические стили в архитектуре	20	4	16
2.2	Макет мебели выбранного стиля	7,5	1,5	6
	Раздел 3 Итоговая композиция			
3.1	Классические стили в моде Разработка моделей в выбранном стиле	25	5	20
	Итого	82,5	16,5	66

4-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 7 КЛАСС				
№	Наименование раздела, темы	Объем учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1. Шрифт и Элементы книжной графики.			
1.1	История развития шрифта, элементы шрифта и классификация. Зарисовки и записи	12,5	2,5	10
1.2	Пропорции букв: старая и новая Антиква, засечки	2,5	0,5	2
1.3	Пропорции букв: Египетский, итальянский, гротеск	2,5	0,5	2
	Раздел 2 Шрифтовые композиции			
2.1	Инициал + монограмма + экслибрис: теория	5	1	4
2.2	Инициал: копия с образца в тетрадь	5	1	4
2.3	Монограмма: копия образца в тетрадь	5	1	4
2.4	Авторская Монограмма	7,5	1,5	6
2.5	Экслибрис: копия с образца в тетрадь	5	1	4
2.6	Авторский Экслибрис	12,5	2,5	10
	Раздел 3 Объект полиграфии			
3.1	Объект полиграфии: книга, марка, открытка, буклет	25	5	20
	Итого	82,5	16,5	66

2. Содержание разделов и тем. Годовые требования (4-7 класс)

1 год обучения (1-й класс)

Раздел 1. Основы декоративной композиции . Орнамент .

1.1. *Орнамент . История возникновения, виды и назначение орнамента.*

Задачи:

- Знакомство с понятием Орнамент. Запись в тетрадь основных этапов из истории Орнамента. Сакральный смысл в орнаменте, виды и назначение орнамента.
- Знакомство с понятиями « ритм в орнаменте», «статика, динамика в орнаменте». Зарисовка схем орнамента.

Аудиторные задания: выполнение четырех видов орнамента в полосе: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический. Используется акварель, гуашь, гелевая ручка, фломастеры, формат А4.

Самостоятельная работа: зарисовки орнаментов в альбоме домашних заданий.

1.2 *Построение орнамента в полосе и круге .*

Задачи:

- изучить схемы построения орнамента в круге. Розета, мандала.
- изучить структуру орнамента (статика, динамика, ритм) на примерах в архитектуре, керамике, резьбе по дереву, в вышивке, кружеве.
- проследить связь между орнаментом в полосе и круге в изделиях народных промыслов

Аудиторные задания: построение орнамента в полосе и круге (проект росписи круглой шкатулки), выполнение в цвете. Используется акварель, гуашь, гелевая ручка, фломастеры, формат А3.

Самостоятельная работа: зарисовки орнамента в круге в альбоме домашних заданий.

1.3 *Орнамент в полосе и круге. Аппликация. Практическая работа.*

Задачи:

- выбрать композицию орнамента в круге и полосе, придумать несложные элементы орнамента, подобрать цветовую гамму .
- вырезать и аккуратно приклеить все детали композиции, не нарушая выбранного ритма орнамента

Аудиторные задания: выбрать схему построения орнамента в круге и в

полосе, подобрать цвета для фона и элементов орнамента. Вырезать элементы орнамента (все одинаковые элементы вырезаются одновременно из бумаги, сложенной в несколько раз), собрать и приклеить все детали композиции орнамента в круге и полосе. Используется цветная самоклеящаяся бумага, цветной картон, ножницы, формат А3

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу в орнаменте в квадрате или ромбе.

Раздел 2. Традиционные виды росписи. Хохлома.

2.1 Хохлома. История возникновения росписи. Технология и основные этапы росписи.

Задачи:

- знакомство с историей возникновения росписи, связь с событиями в истории России, связь с иконописной традицией.
- знакомство с изделиями мастеров росписи по наглядным пособиям и посуде.

Аудиторные задания: запись в тетрадь истории возникновения росписи, основных технологических этапов, названий элементов росписи и понятий «Фоновое» и «Верховое письмо».

Самостоятельная работа: найти и собрать примеры использования мотивов хохломской росписи в современности (дизайн мебели, одежды, предметов быта), вклеить примеры в альбом домашних заданий.

2.2 Хохлома. Элементы росписи. Проект росписи блюда. Фоновое и Верховое письмо.

Задачи:

- изучить элементы росписи, выполнить проект росписи блюда в двух видах письма : Фоновое и Верховое

Аудиторные задания: прорисовка кистью элементов росписи, печать ватной палочкой. Проект росписи блюда выполняется в масштабе 1:1 в карандаше, затем в цвете, сохраняя этапы выполнения росписи .

Самостоятельная работа: тренировка навыков, полученных на уроке в альбоме домашних заданий.

Раздел 3. Бумажная пластика.

3.1 Бумажная пластика. Гирлянда, снежинка, костюм «Снежной королевы»

Задачи:

- освоить мастерство вырезания сложных фигур, придумать свои варианты снежинки и гирлянды, создать образ на основе полученных навыков вырезания.
- научиться фантазировать, отталкиваясь от имеющихся вырезанных деталей, импровизировать.

Аудиторные задания: вырезать снежинку по схеме, придумать свою «сюжетную» снежинку (в конструкцию снежинки вписываются узнаваемые силуэты птиц, зверей, бабочек), вырезать ее. Изучить конструкцию простой плоской гирлянды, придумать свой «сюжет» (из тех же элементов, что и в снежинке), вырезать ее. Приклеить снежинку и гирлянду на лист цветного картона. Из обрезков и новых вырезанных деталей собрать эскиз костюма «Снежной королевы», «Ледяного рыцаря» или другого персонажа, наклеить на лист цветного картона. Используется белая писчая бумага, цветной картон, ножницы, клей.

Самостоятельная работа: повторить работу на тему «Зимний пейзаж» в размере 1:8 листа на цветном картоне.

3.2 Иллюстрация-панорама к сказке .

Задачи:

- изучить конструкцию картинки – панорамы на примере объемных книжных иллюстраций, изучить конструкцию выдвигающихся идвигающихся частей на примере книжных иллюстраций «с сюрпризом»
- придумать свою иллюстрацию к сказке с прорезями для придания конструкции объема, разработать конструкцию на макете, выполнить работу в размере, в цвете

Аудиторные задания: нарисовать эскиз к своей любимой сказке, разделить картинку на передний и дальний план. Сделать макет иллюстрации в размере 1 :16 листа. Выполнить в карандаше и в цвете иллюстрацию в формате А3 . Сделать прорези, выполнитьдвигающиеся детали, если они спроектированы, приклеить часть текста, к которому выполнена иллюстрация. Приклеить заднюю часть листа, чтобы скрыть внутреннюю конструкцию иллюстрации. Используется акварель, гуашь, гелевая ручка, формат А3, ножницы, клей .

Самостоятельная работа: выполнить поздравительную открытку в изученной технике.

2 год обучения (5-й класс)

Раздел 1. Основы декоративной композиции. Мозаика.

1.1 История возникновения мозаики . Эскиз .Мозаика штампом.

Задачи:

- Знакомство с историей возникновения мозаики, как вида декоративно - прикладного и монументального искусства. Разработка эскиза мозаики для выполнения в трех вариантах (мозаика штампом, имитация византийской, флорентийской мозаики).

Аудиторные задания: Записать в тетрадь основные этапы истории мозаики, разработать один эскиз на все три вида мозаики . Выполнить эскиз в цвете в технике мозаики штампом. Сюжет для композиции следует выбирать несложный, так как сама техника мозаики достаточно трудоемкая. Лучше всего подойдут изображения маленьких птичек, рыбок, бабочек на контрастном фоне. Используется акварель, гуашь, английская булавка, ластик (штамп), формат 1:32 листа.

Самостоятельная работа: сбор материала (картон, журналы).

1.2 Имитация Византийской мозаики.

Задачи:

- Знакомство с жанром Византийской мозаики, выполнение имитации из картона

Аудиторные задания: вырезать маленькие квадратики из цветного картона (имитация слюды), наклеить на карандашный эскиз, начиная с фона по контуру изображения. Необходимо соблюсти рисунок выкладывания квадратиков, как в Византийской мозаике: ровные ряды квадратиков по фону, по линиям объема по фигуре. Используется цветной картон (коробки из-под чая, конфет с интересными цветовыми сочетаниями и тональными переходами), английская булавка, ножницы, клей, коробок для вырезанных деталей композиции.

Самостоятельная работа: сбор материала: посещение музеев, библиотек, изучение интернет - ресурсов на заданную тему

1.3 Имитация Флорентийской мозаики.

Задачи:

- Знакомство с жанром Флорентийской мозаики. Выполнение имитации из журнальных вырезок.

Аудиторные задания: Вырезать кусочки мозаики из страниц глянцевых журналов, подбирая изображение по рисунку фактуры, имитируя цветные

камни, как во Флорентийской мозаике . Наклеить элементы на карандашный эскиз.

Самостоятельная работа: сбор материала: посещение музеев, библиотек, изучение интернет - ресурсов на заданную тему

Раздел 2. Традиционные виды росписи. Палех.

2.1 Палех .Знакомство с историей возникновения росписи, ее основными этапами и элементом .

Задачи:

- Записать в тетрадь основные этапы истории и технологии росписи, изучить связь росписи с иконописью.

Аудиторные задания: выполнить графические зарисовки фигур, драпировок, элементов пейзажа, выполнить живописные элементы росписи, сохраняя порядок этапов классической росписи Палех. Используется акварель, гуашь, черный глянцевый картон, гелевая ручка, фломастеры, формат А4 .

Самостоятельная работа: выполнение графических и живописных элементов росписи в альбоме домашних заданий.

2.2 Иллюстрация к былине в стиле Палех.

Задачи:

- познакомиться с работами мастеров росписи Палех в жанре иллюстрации к сказке, былине, историческим событиям России
- разработать эскиз к былине

Аудиторные задания: выполнение эскиза в карандаше, выполнение иллюстрации на листе черного глянцевого картона. Используется гуашь, акварель, формат А3 .

Самостоятельная работа: выполнение живописных элементов росписи в альбоме домашних заданий.

2.3 Роспись броши или шкатулки в стиле Палех.

Задачи:

- разработка эскиза росписи
- выполнение росписи броши или шкатулки

Аудиторные задания: разработка эскиза и выполнение росписи с соблюдением этапов классической росписи Палех. Используется акварель, гуашь или акрил, деревянная заготовка.

Самостоятельная работа: покрыть завершенную роспись лаком.

Раздел 3 . Бумажная пластика.

3.1 История театральной куклы. Технология создания бумажной куклы.

Задачи:

- посетить с экскурсией Санкт – Петербургский музей игрушки или Музей кукол или Музей театрального искусства. Познакомиться с историей театральной куклы, технологией создания бумажной куклы.

Аудиторные задания: на экскурсии сделать записи, зарисовки, фотографии.

Самостоятельная работа: собранный на экскурсии материал дополнить фотографиями и сведениями из интернета по истории бумажной куклы, вклеить в альбом домашних заданий.

3.2 Эскиз и разработка бумажной куклы . Создание образа .

Задачи:

- выбрать яркий персонаж для создания куклы (Пеппи – Длинный чулок, Буратино, Русалка)
- разработать эскиз, выполнить куклу по эскизу .

Аудиторные задания: разработка эскиза в карандаше, исполнение куклы из белой бумаги. Образные составляющие выражаются посредством силуэтных, фактурных форм . Кукла выполняется почти плоской, как для театра теней, объемность достигается за счет силуэта и фактуры скрученной, мятой, ребристой бумаги .

Самостоятельная работа: выполнение элементов куклы.

3.3 Бумажный коридор. Силуэтная перспектива .

Задачи:

- Знакомство жанром бумажной пластики – бумажный коридор, сравнить с системой театральных декораций.
- Разработка эскиза и выполнение бумажного коридора по эскизу.

Аудиторные задания: разработать эскиз, придумать свои составляющие коридора. Вырезать детали композиции, собрать все детали, выстроив силуэтную перспективу . Используется белая писчая бумага, ножницы, клей, формат А3.

Самостоятельная работа: повторить изученную технику в варианте из цветной двусторонней бумаги.

3 год обучения (6-й класс)

При изучении классических стилей ученикам предлагается выполнить зарисовки декоративных элементов с дальнейшим их использованием в росписи простейших объемов. Результатом изучения классических стилей в других областях художественного творчества (архитектура, интерьер, мебель и др.) возможно выполнение условных макетов выбранного стиля в масштабе. Завершающей работой предполагается изготовление костюмов эпохи, выбранной группой учащихся.

Задачи: Ознакомление учащихся с классическими стилями, их преемственность и различия. Практическое ознакомление с особенностями пластического и цветового решения композиций. Стилистическая связь использования в различных направлениях художественного творчества внутри одного стиля.

Аудиторные занятия: проводятся преподавателем с объяснениями и показом иллюстративного материала. В конкретных работах учащихся выявляются ошибки и неточности и объясняются способы их исправления.

Самостоятельная работа: на основе освоенного материала, ученик должен выполнить задания самостоятельно.

Раздел 1.

1.1. Знакомство с классическими стилями с показом таблиц.

1.2. Классические стили в декоративной композиции, выполняются зарисовки в цвете.

1.3. По выбранному стилю выполняется роспись яйца или любого простейшего объема.

Раздел 2.

2.1. С использованием видео ряда продолжается знакомство с классическими стилями в архитектуре, интерьере, мебели, и.т.д.

2.2. Из бумаги выполняется макет любого элемента мебели в масштабе.

Раздел 3.

3.1. Продолжается знакомство с классическими стилями и воплощение их в моде, на основе чего разрабатывается объемная модель в масштабе 1:10 и выполняется в бумажной пластике.

4 год обучения (7-й класс)

Раздел 1. Шрифт и Элементы книжной графики

Знакомство со шрифтом как с элементом графики малых форм, изучение нюансов графики.

1.1. История развития шрифта, элементы шрифта и классификация.

Зарисовки и записи

- Знакомство с понятием «шрифт».
- история возникновения шрифта
- функция и форма шрифта

Аудиторные задания: Записи в тетрадь, копирование с образцов

Самостоятельная работа: посещение музеев, изучение древних культур

1.2 Пропорции букв: старая и новая Антиква, засечки

- История развития шрифта (графики шрифта)
- Знакомство с различными стилями шрифта: старая и новая Антиква

Аудиторные задания: Записи в тетрадь, копирование с образцов

Самостоятельная работа: просмотр интернет - ресурсов на заданную тему

1.3 Пропорции букв: Египетский, итальянский, гротеск

Пропорции букв: старая и новая Антиква, засечки

- История развития шрифта (графики шрифта)
- Знакомство с различными стилями шрифта: Египетский, итальянский, гротеск

Аудиторные задания: Записи в тетрадь, копирование с образцов

Самостоятельная работа: просмотр интернет - ресурсов на заданную тему

Раздел 2. Шрифтовые композиции

Изучение различных форм шрифтовых композиций.

2.1. Инициал + монограмма + экслибрис: теория

Аудиторные задания: Записи в тетрадь, копирование с образцов

Самостоятельная работа: изучение Интернет-ресурсов и посещение библиотек

2.2. Инициал

Аудиторные задания: копирование с образцов

Самостоятельная работа: изучение Интернет-ресурсов и посещение библиотек

2.3. Монограмма

Аудиторные задания: копирование с образцов

Самостоятельная работа: изучение Интернет-ресурсов и посещение библиотек

2.4. Авторская монограмма

Аудиторные задания: эскизы + выполнение чистовой работы.

Бумага: Формат А4, плотность 200г\м

Материал: свинцовый карандаш, ластик, тушь.

Самостоятельная работа: изучение Интернет-ресурсов и посещение библиотек

2.5. Эскибрис

Аудиторные задания: копирование с образцов

Самостоятельная работа: изучение Интернет-ресурсов и посещение библиотек

2.6. Авторский Эскибрис

Аудиторные задания: эскизы + выполнение чистовой работы.

Бумага: Формат А4, плотность 200г\м

Материал: свинцовый карандаш, ластик, тушь.

Самостоятельная работа: изучение Интернет-ресурсов и посещение библиотек

Раздел 3. Объект полиграфии

3.1 Объект полиграфии: книга, марка, открытка, буклет и т.п. (на выбор).

Выполнение длительной работы, возможно серии работ, содержащих в себе как принципы изученного материала, так и знания, умения, навыки, полученные на уроках других уроках учебного плана: графику шрифтов, орнаменты, стили, формальную композицию и т.п.

Аудиторные задания: эскизы + выполнение чистовой работы.

Бумага: Формат А4, плотность 200г\м

Материал: свинцовый карандаш, ластик, тушь.

Самостоятельная работа: изучение Интернет-ресурсов и посещение библиотек

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

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

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

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание:

Оценка за аттестационный период ставится по 3-5 оценкам по предмету. Ученик, получивший меньшее количество оценок, аттестацию не проходит. Оценка ставится по десятибальной системе: «отлично» (+\/-), «хорошо» (+\/-), «удовлетворительно» (+\/-), «неудовлетворительно». «+» и «-» акцентируют нюансы поставленной оценки (5,4,3), позволяют выделить больше градаций в успеваемости учащихся, стимулировать их к профессиональному развитию.

2. Критерии оценок

«5+» (превосходно) Ученик выполнил работу в полном объеме, проявил выдающиеся умения или оригинальность и показал превосходный результат.

«5» (отлично) - Ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая пройденный материал, проявил организационно-трудовые умения, и показал отличный результат в целом.

«5-» (почти отлично) - Ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая пройденный материал, проявил организационно-трудовые умения, и показал почти отличный результат в целом с наличием мелких недочётов в композиции или исполнении.

«4+» (очень хорошо) Ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, и показал очень хороший результат с наличием незначительных промахов в композиции или в цветовом решении.

«4» (хорошо) - Ученик выполнил работу в полном объеме, но в работе есть незначительные промахи в композиции и в цветовом решении.

«4-» (почти хорошо) Ученик выполнил работу, но в работе присутствуют промахи в композиции или в цветовом решении. Есть небрежность.

«3+» (весьма удовлетворительно) Работа выполнена под руководством преподавателя, присутствуют промахи в композиции или в цветовом решении. Есть небрежность

«3» (удовлетворительно) - Работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, ученик неряшлив и безынициативен.

«3-» (малоудовлетворительно/посредственно) Работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

«2» (неудовлетворительно/плохо) – работа не выполнена, либо выполнена менее 80 % от своего объема, поставленные задачи не решены.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации преподавателям

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

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

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
3. Тональные форэскизы.
4. Варианты тонально-композиционных эскизов.
5. Варианты цветотональных эскизов.
6. Выполнение картона.
7. Выполнение работы на формате в материале.

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

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные работы по прикладной композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

3. Средства обучения

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Список методической литературы

1. Вакс и др. Курс «Основы композиции». «ТЭ», 1966, №12
2. Волкотруб И. «Основы комбинаторики в художественном конструировании». Учебное пособие. Киев, 1986.
3. Ганзен В. и др. «О гармонии в композиции». «ТЭ», 1966, №4.
4. Гика М. «Эстетика пропорций в природе и искусстве». М-Л, 1935.
5. И. Иттен. «Искусство формы». – М.: Издатель Д. Миронов, 2001

2. Список учебной литературы

1. Кракиновская В.Д. «объемно – пространственная композиция (вводный курс основ художественного конструирования. Упражнения.)» . Уч. Пособие. 1979.
2. Таблицы, Книги, интернет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»

Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического воспи-
тания»

_____ / Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа искус-
ств «Охтинский центр эстетического
воспитания»

Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

В. 01. УП 03. «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА»

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства

«Живопись»

8 лет с дополнительным годом обучения

Возраст учащихся 8-11 лет

Срок реализации 1 год

(3 класс)

Разработчик:

Новиков Ярослав Александрович

Санкт-Петербург
2024/2025 учебный год

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
2. Срок реализации учебного предмета;
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ОУ на реализацию УП
4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий;
6. Цели и задачи учебного предмета;
7. Обоснование структуры программы учебного предмета;
8. Методы обучения;
9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

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

III. Требования к уровню подготовки учащихся

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения;

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
2. Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям;
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

VI. Список литературы и средств обучения

1. Методическая литература

2. Учебная литература
3. Средства обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Колористика – это раздел науки о цвете, изучающий теорию применения цвета на практике в различных областях человеческой деятельности.

Цветоведение – это комплексная наука о цвете, его воспроизведении и воздействии, включающая анализ процесса восприятия и различения цвета. Учебный предмет «Цветоведение» направлен на развитие творческих способностей обучающихся и формирование багажа знаний, умений и навыков по живописи. В процессе обучения учащиеся должны научиться видеть и передавать цветовые отношения с учетом теплых и холодных оттенков.

Цветоведение изучает и раскрывает основные закономерности в области цветовых явлений природы, создаваемой человеком предметной среды и всего мира искусств (тех его видов, которые ориентированы на зрительное восприятие). Основу программы «Цветоведения» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии.

Программа предназначена для обучающихся 3 классов художественного отдела ОЦЭВ по образовательной программе «Живопись».

Курс «Цветоведение» для 3-х классов художественного отдела ОЦЭВ коррелируется с прочими дисциплинами образовательной программы «Живопись».

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Цветоведение и колористика» - 1 год в рамках дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись».

3. Объем учебного времени и виды учебной работы

Общая трудоемкость учебного предмета «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА» составляет 99 часов, из них: 66 часов - аудиторные занятия, 33 часа — самостоятельная работа

4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Срок освоения учебного предмета «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА» в рамках образовательной программы «Живопись»

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации		Всего часов
Классы	3		
Полугодия	5	6	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	66
Самостоятельная работа (в часах)	16	17	33
Максимальная учебная Нагрузка (в часах)	48	51	99
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	—	зачет	

5. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе - от 4 до 10.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторную и самостоятельную работу.

Аудиторные занятия:

3 классы – 2 часа

Самостоятельная работа:

3 классы – 1 час

6. Цели и задачи учебного предмета:

Целью курса «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА» является изучение основ цветоведения, необходимых на первом этапе обучения детей живописи. Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности работы будет определяться степенью решения поставленных задач. По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе. Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя:

Задачи:

Задачи, направленные на реализацию УП «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА» должны содержать в себе воспитательные, обучающие и развивающие функции.

1) Воспитательные:

- Сформировать у учащихся эстетические взгляды, нравственные установки и потребности общения с духовными ценностями.
- Воспитать в учащихся личностные качества, позволяющие уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов.

2) Обучающие:

- Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте.
- Изучение основ цветоведения, необходимых на первом этапе обучения живописи.
- Формирование систематизированного знания о свойствах цвета и закономерностях составления гармоничных цветосочетаний.
- Дать основные теоретические знания и практическими навыками в области цветоведения.
- Развитие умения видеть отношения, анализировать влияние одного цвета на другой.
- Научить применять технические возможности живописных материалов.
- формирование у обучающихся художественного вкуса.

- Развить творческие способности, мышление, воображение.
- Приобщение к миру изобразительного искусства.

7. Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

- Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета.
- Распределение учебного материала по годам обучения.
- Описание дидактических единиц учебного предмета.
- Требования к уровню подготовки обучающихся.
- Формы и методы контроля, система оценок.
- Методическое обеспечение учебного процесса.
- В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

8. Методы обучения

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного предмета «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА» используются следующие методы обучения:

- Словесный (объяснение, беседа, рассказ).
- Наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы) частично-поисковые (выполнение вариативных заданий).
- Практический (творческие задания, участие детей в конкурсах).
- Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).
- Исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов).

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

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база общеобразовательного учреждения соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Общеобразовательным учреждением соблюдается своевременно текущий ремонт учебных помещений.

- Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.
- Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по специфике предмета.
- Кабинет для занятий должен быть оснащен мебелью (столы и стулья), мольбертами, наглядными пособиями, компьютером.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории цветоведения, включает в себя задания по аналитической работе в области цвета, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

1. Учебно - тематический план

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 3 КЛАСС					
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная Нагрузка

Раздел 1. Теория цвета					
1.1	Понятие и психология цвета.	урок	3	1	2
1.2	Цветовые триады. Основные и составные цвета.	урок	6	2	4
1.3	Характеристики цвета	урок	6	2	4
1.4	Колористические композиции «Зима» и «Осень».	урок	9	3	6
Раздел 2. Цветовые сочетания. Спектр.					
2.1	Колористические композиции по шести типам контрастов	урок	12	4	8
2.2	Подготовительная работа по цветовому кругу. Цветовые растяжки.	урок	3	1	2
2.3	Спектр. Составление большого цветового круга.	урок	9	3	6
Раздел 3. Значение цвета в живописи					
3.1	Аппликация «Натюрморт»	урок	21	7	14
3.2	Абстрактные цветовые композиции.	урок	6	2	4
Раздел 4. Цвет как средство композиционной выразительности					
4.1	Анализ художественных произведений	урок	12	4	8
4.2	Композиции «Натюрморт» или «Множество подобных»	урок	9	3	6
4.3	Колористические композиции «Весна», «Лето».	урок	3	1	2
Итого			99	33	66

2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

Раздел 1. Теория цвета

1.1 Понятие и психология цвета.

Задачи:

- получить определение понятий: «цвет», «хроматические и ахроматические цвета».
- получить базовые понятия о психологии и символике цвета: цвет и эмоции, цветовые ассоциации.
- Знакомство с понятиями однотоновая, родственная, и полярная гармонии

Аудиторные задания:

Изобразить нейтральный по тону предмет три раза используя различный по тону фон (чёрный/серый/белый)

Тональная растяжка хроматического и эквивалентного ему ахроматического цвета.

Материалы: альбом А4, Простые и цветные карандаши, акварель, гуашь, ки-

сти различных размеров.

Самостоятельная работа: выполнить практическое задание, закрепляющее изученный материал.

1.2 . Цветовые триады. Основные и составные цвета.

Задачи:

Знакомство с понятиями:

- Основные и составные цвета.
- Перспектива
- Композиция

Аудиторные задания:

Изобразить простой натюрморт, состоящий из цветов дополнительной триады, используя краски основных цветов.

Материалы: бумага А4/А3, акварель/гуашь (на выбор).

Самостоятельная работа: выполнить практическое задание, закрепляющее изученный материал.

1.3. Характеристики цвета

Задачи:

Знакомство с понятиями:

- цветовой тон, насыщенность цвета
- светлота, чистота цвета.
- Теплохолодность

Аудиторные задания:

На листах А4, выполнить задания: цветовые растяжки

Самостоятельная работа: выполнить практическое задание, закрепляющее изученный материал.

1.4 Колористические композиции «Зима» и «Осень».

Задачи:

- Приобретение навыков построения гармоничной композиции
- Подробный разбор темы телохолодности в цвете

Аудиторные задания:

На листах А4 в очерченных квадратах выполнить эскизы композиций, состоящих из трёх геометрических фигур. Выбранные эскизы увеличить и заполнить цветом.

Самостоятельная работа: выполнить практическое задание, закрепляющее изученный материал.

Раздел 2. Цветовые сочетания. Спектр.

2.1 Колористические композиции по шести типам контрастов

Задачи:

- Знакомство с семью цветовыми контрастами по Иоганнесу Иттену
- Внимательно изучение характеристик цвета
- Приобретение навыков построения гармоничной композиции

Аудиторные задания: Создать гармоничные композиции по форме и цвету.

Материалы: бумага А4, акварель/гуашь (на выбор).

Самостоятельная работа: выполнить практическое задание, закрепляющее изученный материал.

2.2 Подготовительная работа по цветовому кругу. Цветовые растяжки.

Задачи:

- Выполнить подготовительную работу к основному заданию
- Приобретение навыков получения нужных цветов путём смешения красок.

Аудиторные задания: Выполнить цветовые растяжки

Материалы: бумага А4, простые карандаши, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнить практическое задание, закрепляющее изученный материал.

2.3 Спектр. Составление большого цветового круга.

Задачи:

Изучение следующих

- Цветовые созвучия на примере цветового круга.
- Основные цвета первого порядка.
- Смешанные цвета второго порядка. Способы получения цветов
- Изучение всего спектра цветов и их сочетаний

Аудиторные задания: составление цветового круга, с использованием цветных растяжек, полученных из трёх основных цветов.

Материалы: бумага А3, акварель/гуашь (на выбор).

Самостоятельная работа: выполнить практическое задание, закрепляющее изученный материал.

Раздел 3. Значение цвета в живописи

3.1 Аппликация «Натюрморт»

Задачи:

- Изучение живописного подхода к изображаемой постановке.
- Закрепление изученного материала

Аудиторные задания: Выполнить задание на закрепление изученного материала, используя знания, умения и навыки, полученные на уроках. Например, - Натюрморт с 1-м предметом в освещении.

Материалы: бумага А4, Аппликация

Самостоятельная работа: выполнить практическое задание, закрепляющее изученный материал.

3. 2 Абстрактные цветовые композиции

Задачи:

- Применение на практике полученных в ходе обучения знаний и умений для создания композиций на выбранную тему.
- Развитие творческого мышления

Аудиторные задания: составление цветовых композиций на заданную тему без использования карандаша и узнаваемых образов.

Материалы: бумага А4, простые карандаши, акварель/гуашь (на выбор).

Самостоятельная работа: выполнить практическое задание, закрепляющее изученный материал.

Раздел 4. Цвет как средство композиционной выразительности

4.1 Анализ художественных произведений

Задачи:

- Анализировать цветовое и композиционное решение живописного полотна.
- Выполнить условную копию в уменьшенном масштабе.

Аудиторные задания: составление цветового круга, с использованием цветных растяжек, полученных из трёх основных цветов.

Материалы: бумага А3, акварель/гуашь (на выбор).

Самостоятельная работа: выполнить практическое задание, закрепляющее изученный материал.

4.2 Композиции «Натюрморт» или «Множество подобных»

Задачи:

- Развитие творческого мышления
- Закрепление пройденного материала

Аудиторные задания: Составить декоративные композиции из предметов быта на выбор, предложить несколько цветовых решений выбранного эскиза.

Материалы: бумага А4, акварель/гуашь (на выбор).

Самостоятельная работа: выполнить практическое задание, закрепляющее изученный материал.

4.3 Колористические композиции «Весна», «Лето».

Задачи:

- Развитие творческого мышления
- Закрепление пройденного материала

Аудиторные задания: Выполнить композиции на заданную тему, используя знания, умения и навыки, полученные на уроках. Материалы: бумага А4, акварель/гуашь (на выбор).

Самостоятельная работа: выполнить практическое задание, закрепляющее изученный материал.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

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

- Основные понятия в композиции.
- Роль цветоведения в живописи.
- Понятия «цвет», «тон», «насыщенность», «контраст», «спектр», «гамма», «пропорции», «декоративность», «композиция», «фактура», «текстура» и др. (в рамках курса).
- Основные свойства цвета: цветовой оттенок, светлота, насыщенность. Их роль в работе цветовыми отношениями.
- Использовать различные художественные материалы для создания выразительной композиции.
- Использовать цвет для воплощения или обострения художественного замысла.
- Знать светлотный и цветовой контрасты, их роль в изображении.
- Дополнительные цвета и их роль в живописном изображении.
- Теплохолодность в живописи.
- Физиологическое и эмоционально-эстетическое воздействие цвета.
- Умение видеть анализировать цвет и его влияние на композицию
- Уверенно, творчески реализовать свой замысел.
- Применять изученные приемы в живописи

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

Программа предусматривает текущий контроль, выставление оценок по итогам каждого задания и промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за аттестационный период, а затем за год.

Оценка теоретических знаний может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических задач, тестирования.

2.Критерии оценки

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания.

- На первом этапе оценивается оригинальность мышления ребенка, отсутствие шаблонного представления задания.
- На втором этапе оценивается композиционное решение
- На третьем этапе - техника исполнения, законченность работы.

«5+» (превосходно) Ученик выполнил работу в полном объеме, проявил выдающиеся умения или оригинальность и показал превосходный результат.

«5» (отлично) - Ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая пройденный материал, проявил организационно-трудовые умения, и показал отличный результат в целом.

«5-» (почти отлично) - Ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая пройденный материал, проявил организационно-трудовые умения, и показал почти отличный результат в целом с наличием мелких недочётов в композиции или исполнении.

«4+» (очень хорошо) Ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, и показал очень хороший результат с наличием незначительных промахов в композиции или в цветовом решении.

«4» (хорошо) - Ученик выполнил работу в полном объеме, но в работе есть незначительные промахи в композиции и в цветовом решении.

«4-» (почти хорошо) В работе присутствуют промахи в композиции или в цветовом решении. Есть небрежность.

«3+» (весьма удовлетворительно) Работа выполнена под руководством преподавателя, присутствуют промахи в композиции или в цветовом решении.

Есть небрежность

«3» (удовлетворительно) - Работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, ученик неряшлив и безынициативен.

«3-» (малоудовлетворительно/посредственно) Работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

«2» (неудовлетворительно/плохо) – работа не выполнена.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям

Курс лекций по дисциплине «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА» предполагает изучение основных законов сочетания цветов, теории света и цвета в изобразительном искусстве, технологических и методических особенностей работы с художественными материалами, применяемыми в живописи и графике.

Для успешного освоения содержания дисциплины необходимо, помимо аудиторных занятий, осуществлять самостоятельную работу по закреплению теоретических знаний. Обучение мастерству должно быть ориентировано на изучение методов профессиональной деятельности и мышления.

Изучение законов и теории цвета необходимо для воспитания квалифицированных специалистов - педагогов по изобразительному искусству, художников, дизайнеров.

В результате прохождения курса, обучающиеся должны получить основные научные, эстетические и колористические знания по теории цвета. Обучение мастерству должно быть ориентировано на изучение методов профессиональной деятельности и мышления. Ученик должен получить фундаментальные теоретические знания по дисциплине «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА» он должен хорошо ориентироваться в вопросах технологии смешения цветов, знать оптические свойства цвета, разбираться в вопросах взаимодействия и взаимовлияния цветов относительно заданных условий постановки при создании картины. Уметь на практике применить широкие познания в области колористического построения картины, влияние цветового решения на выразительность художественного образа.

Каждая лекция должна сопровождаться материалами презентационного характера по теме и подкрепляться наглядными материалами. По прохождению данной дисциплины ученики должны уметь применять на практике полученные знания.

Изучение курса предполагает дальнейшее применение приобретенных

знаний на практике на дисциплинах профессиональной подготовки: живопись, композиция, основы декоративно-прикладного искусства, художественного оформления интерьера.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. Выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, применением шаблонов), а также в виде экскурсий, участия обучающихся в творческих мероприятиях и культурно просветительской деятельности ОУ.

Список заданий:

1. Цветовые гаммы.
2. Хроматические и ахроматические цвета.
3. Цветовые гармонии.
4. Контрастные пары цветов.
5. Цветовые триады.
6. Цветовые растяжки.
7. Цвет и текстура.
8. Цвет и ритм.
9. Локальный цвет и его оттенки.
10. Цвет и фактура.
11. Цвет и форма (композиции из цветных геометрических фигур).
12. Цветовые растяжки (красный, оранжевый, желтый).
13. Цветовые растяжки (Зеленые оттенки).
14. Цветовые растяжки (голубой, синий, фиолетовый).
15. Контраст по цвету, Контраст светлого и темного
16. Контраст холодного и теплого, контраст дополнительных цветов
17. Симультанный контраст
18. Контраст по насыщенности, контраст по площади цветных пятен.)
19. Движение в композиции.
20. Статика в композиции.
21. Композиционное стремление к центру и от него.
22. Равновесие в композиции.
23. Сбор материала и работа над заданием «Анализ художественного произведения.
24. Домашняя работа над заданием «Анализ художественного произведения.
25. Домашняя работа над заданием «Анализ художественного произведения.
26. Цвет и объём: разработка эскизов.
27. Цвет и объём: работа над эскизами.
28. Цвет и объём: создание объёма, работа с цветом.
30. Сбор материала для задания «Натюрморт»

VI. Список литературы и средств обучения

1. Методическая литература

1. Миронова, Л. Цветоведение / Л. Миронова. — Минск : Выш. шк., 1984.
2. Миронова, Л. Цвет в изобразительном искусстве / Л. Миронова. — Минск: Беларусь, 2002.
3. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен. — М. : издатель Аронов, 2001.
4. Бер, У. Все тайны цвета / У. Бер. — Ростов-на-Дону : Феникс, 1997.
5. Люшер, М. Цветовой тест Люшера / М. Люшер. — М. : АСТ, СПб. : Сова, 2005.
6. Драгунский, В. Цветовой личностный тест / В. Драгунский. — Минск : Харвест, 1999.
7. Леонардо да Винчи. Суждение о науке и искусстве. — СПб. : Азбука-классика, 2006.
8. Кандинский, В. О духовном в искусстве. / В. Кандинский. — М., 1911.
9. Раппорт, С. От художника к зрителю. Проблемы художественного творчества / С. Раппорт. — М.: Советский художник, 1978.
10. Мастера искусства об искусстве. — М.: Искусство, 1966.
11. Кузин, В. Психология / В. Кузин. — М.: Агар, 1997.
12. Фетисов, И. Западноевропейская живопись 20 века / И. Фетисов. — М. : Изобразительное искусство, 1998.
13. Кантор, А. Изобразительное искусство 20 века / А. Кантор. — М. : Искусство, 1973.
14. Альфонсов, В. Слова и краски / В. Альфонсов. — СПб. : САГА, Азбука-классика, Наука, 2006.
15. Марков, П. Об акварели или живописи водяными красками / П. Марков. — М.: Московская государственная школа акварели С. Андрияки, 2001.
16. Психология художественного творчества. — Минск: Харвест, 1999.
17. Беда, Г. Живопись / Г. Беда. — М.: Искусство, 1971.

2. Учебная литература

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986
3. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
4. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985.
5. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986
6. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
7. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоделение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
8. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефлбук, Ваклер, 1996 Сурина, М.
9. О. История образования и цветодидактики: история систем и методов обучения цвету / М. О. Сурина [и др.]; - М.: Март, 2003. - 348.
10. Беда, Г. В. Живопись и ее изобразительные средства: Учебное пособие для вузов / Г.В. Беда. - М.: Просвещение, 1977. - 186.
11. Анализ и интерпретация произведения искусства: учебное пособие для вузов / Н.А. Яковлева [и др.]; под ред. Н.А. Яковлевой. - М.: Высшая школа, 2005. - 549.

3. Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом.
 - наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.
 - Компоненты учебно-методического комплекса (литература, посвященная цветоведению) как основное средство обучения.
 - Нетехнические вспомогательные средства: таблицы, схемы, наглядные пособия, альбомы, плакаты.
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»

_____ / Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

**В.01. УП.04. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА СОВЕТСКОГО
ПЕРИОДА**

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства

«Живопись»

8 лет с дополнительным годом обучения

Возраст учащихся 15 -18 лет

Срок реализации 1 год

(9 класс)

Разработчик:

Шевченко Татьяна Анатольевна

Санкт-Петербург
2024/2025 учебный год

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

1. Учебно-тематический план
2. Содержание тем и разделов

III. Требования к уровню подготовки учащихся

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
2. Критерии оценки

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям
2. Перечень средств обучения

VI. Список литературы и средств обучения

1. Учебная и методическая литература

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

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

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства советского периода» связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства является отражением мира, его исторических событий, бытовых ситуаций. Изображать - значит устанавливать отношения, связывать и обобщать. Композиция есть форма существования произведения искусства как такового - как органического целого, как выразительно-смыслового единства.

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

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета "История искусства советского периода" входит в вариативную часть и составляет 16,5 часов при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы "Живопись" с дополнительным годом обучения (9-летний срок).

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

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства советского периода» при 9-летнем сроке обучения составляет 16,5 часов. Из них: 16,5 часов – аудиторные занятия, 0 часов – самостоятельная работа.

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

Учебный предмет «История искусств советского периода» со сроком обучения 9 лет по программе «Живопись»

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации		Всего часов
Классы	9		
Полугодия	17	18	
Аудиторные занятия (в часах)	8,5	9	16,5
Самостоятельная работа (в часах)	0	0	0
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	8,5	9	16,5
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		Контроль ный урок	

5. Форма проведения учебных занятий

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

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

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

9 класс - 0,5 часа

6. Цель и задачи учебного предмета

Цель:

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

Задачами учебного предмета является формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства советского периода;
- знаний основных понятий изобразительного искусства советского периода;
- умений определять в произведении изобразительного искусства черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

7. Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

8. Методы обучения

объяснительно-иллюстративный; репродуктивный; исследовательский; эвристический.

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История изобразительного искусства» должна быть оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «История изобразительного искусства» построен с учетом возрастных особенностей детей. Содержание включает разделы и темы:

- Искусство Советского периода (9 класс)

1. Учебно-тематический план

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 9 КЛАСС					
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная Нагрузка
	Раздел 1. Искусство советского периода				
1.1	Искусство 1918-40-х гг.	Лекция	4,5	0	4,5
1.2	Искусство Великой Отечественной войны	Лекция	4,5	0	4,5
1.3	Послевоенное искусство – н.80-х гг. Зачет	Лекция, задание	7,5	0	7,5
	Итого:		16,5	0	16,5

2. Содержание разделов и тем

Раздел 1. Искусство советского периода.

1.1 Искусство 1918-40-х гг. Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и искусства. Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. «Окна сатиры РОСТА». Плакаты. Творчество Моора и Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Кустодиева, Юона, Рылова. Сформировать представления об искусстве 20-х годов, продолжатели развития традиций реализма, создание современного художественного языка на основе синтеза традиций классической культуры и поисков авангарда. Кратко охарактеризовать сложившуюся историческую и социальную обстановку; познакомить с трудным положением художников в первые годы советской власти, с необходимостью доказывать нужность своего творчества новому государству рабочих и крестьян; с поиском образов, созвучных эпохе перемен. Рассказать о продолжении традиций реализма в обществе «Четыре искусства» и Ассоциации художников революционной России (АХРР); о новаторстве Общества станковистов (ОСТ), которых привлекал язык плаката и «монтажа», приема, взятого из кинематографа. Визуальный ряд: Моор «Красный подарок белому пану» и др.; Дени «Капитал»; Чепцов «Заседание сельской ячейки»; А. Рылов «В голубом просторе»; Греков - «В отряд к Буденному», «Тачанка», «Трубачи Первой Конной»; Ряжский «Автопортрет»; Касаткин «Делегатка»; «Вузовка»; Дейнека «Оборона Петрограда»; К. Петров-Водкин - «Смерть комиссара», «1919 год. Тревога», «Портрет Ахматовой»; П. П. Кончаловский «Портрет Наталии Петровны Кончаловской, дочери художника»; И. Машков «Снедь московская. Мясо, дичь», «Хлебы. Снедь московская»; Малютин «Портрет Фурманова». Деятельность и творчество Грабаря. Сформировать представление об искусстве 30-х годов. Познакомить с картинами историко-революционной тематики в творчестве Иогансона: «На старом уральском заводе», «Допрос коммунистов»; отражение жизни советского народа в творчестве Дейнеки, Пластова, Истомина, Самохвалова. Рассказать о расцвете портретной живописи. Создание Нестеровым галереи портретов советской интеллигенции. Портретные работы Корина. Познакомить с развитием пейзажной живописи: городской пейзаж Пименова, Крымова. Натюрморт в творчестве Машкова, Кончаловского. Рассказать о ведущем значении

реалистической книжной иллюстрации: Фаворский, Кибрик. Расцвет скульптуры: Шадр, Андреев, Шервуд, Евсеев, Мухина, Лебедева.

1.2 Искусство Великой Отечественной войны. Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны. Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и негибаемого мужества советского человека. Роль плаката и политической карикатуры: плакаты Тоидзе, Корецкого, «Окна ТАСС», работы Кукрыниксов. Графические серии Шмаринова и Пахомова. Отражение массового героизма народа в живописи: Дейнека «Оборона Севастополя», Пластов «Фашист пролетел», Герасимов «Мать партизана». Патриотическая роль исторической живописи: Корин - триптих «Александр Невский». Военный пейзаж в творчестве Дейнеки и Нисского. Скульптурные портреты героев войны в творчестве Мухиной, Вучетича. Образы народных героев в творчестве Манизера: «Народные мстители», «Зоя».

1.3 Послевоенное искусство – начало 80-х. Сформировать представление о развитии видов и жанров советского искусства с конца 40-х - до начала 80-х годов; выявить наиболее значительные произведения. Познакомить с основной тематикой советского искусства на примере работ наиболее ярких художников эпохи. Обращение к темам прошедшей войны. Тема борьбы за мир, как одна из центральных в советском искусстве. Отражение труда советских людей. Портрет как создание образа современника; развитие жанра исторического портрета. Определяющая роль эпического пейзажа. Создание образа героя в монументальной и портретной скульптуре. Визуальный ряд: Непринцев «Отдых после боя», Вучетич «Статуя воина-освободителя», Пророков «Это не должно повториться», Аникушин «Памятник Пушкину», Пластов «Ужин трактористов», Корин – портреты, натюрморты Стожарова; пейзажи: Мешкова, Ромадина, Нисского, Герасимова, Сарьяна и др. Сформировать представление об искусстве 2-й п. 20в.: «Суровый стиль», жизнь простых людей в работах Никонова, творчество Жилинского, Лианозовская группа, концептуальное искусство, соц-арт, творчество Попкова.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

- знание основных этапов развития изобразительного искусства; первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе

культуры, духовно-нравственном развитии человека; знание основных понятий изобразительного искусства;

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

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, кроссворды, диктанты на знание терминологии в изобразительном искусстве и фамилий авторов художественных произведений. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это - контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования. Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического

изложения материала. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:
письменные работы,
тестирование.

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

2. Критерии оценки

Оценка за аттестационный период ставится по 3-5 оценкам по предмету. Ученик, получивший меньшее количество оценок, аттестацию не проходит. Оценка ставится по десятибалльной системе: «отлично» (+\/-), «хорошо» (+\/-), «удовлетворительно» (+\/-), «неудовлетворительно». «+» и «-» акцентируют нюансы поставленной оценки (5,4,3), позволяют выделить больше градаций в успеваемости учащихся, стимулировать их к профессиональному развитию.

Оценка 5 «отлично»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
4. Выполнены практические работы не совсем удачно.
5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками.
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

Оценка 2 «неудовлетворительно»

1. Вопрос не раскрыт
2. В практических работах неверные ответы
3. Записи в тетради не ведутся или выполнено менее 20% записей.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на

различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

2. Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: видеомаягнитофон, компьютер, проигрыватель
2. Другие средства обучения:
3. наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
4. электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
5. аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи
6. Авторские презентации преподавателя по темам программы.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965
2. История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. - М: Высшая школа, 1989
3. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001
4. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004
5. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. - М: ВЛАДОС, 2004
6. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: Галарт, 2000
7. Северюхин Д.Я. Золотой век художественных объединений в России и СССР (1820-1932). – СПб: Издательство Чернышева, 1992
8. Энциклопедия для детей, Т.7, Искусство, ч.1 и ч.2 - М: Аванта, 1999

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»

_____ / Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ

В.02. УП 01. СКУЛЬПТУРА/ ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства
«Живопись»

8 лет с дополнительным годом обучения

Возраст учащихся 15-18 лет

Срок реализации 2 года

Разработчики:

Вознесенская Н. Ю., Круглова Н. В.,

Любавина М.В., Новиков Я. А.,

Матвеева Д. А.

Санкт-Петербург
2024/2025 учебный год

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

1. Учебно-тематический план (5-7 класс)
2. Содержание разделов и тем. Годовые требования (5-7 класс)
3. Курсовой блок: Учебно-тематический план, содержание разделов и тем, годовые требования (8-9 класс)

III. Требования к уровню подготовки учащихся

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
2. Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям;
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;
3. Средства обучения

VI. Список литературы и средств обучения

1. Методическая литература
2. Учебная литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

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

Содержание учебного предмета «СКУЛЬПТУРА/ ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ» тесно связано с содержанием учебных предметов обязательной части предметной области «художественное творчество». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «СКУЛЬПТУРА/ ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ» составляет 2 года

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

Общая трудоемкость учебного предмета «СКУЛЬПТУРА/ ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ» при 9-летнем сроке обучения составляет 198 час. Из них: 132 часов – аудиторные занятия, 64 часа – самостоятельная работа.

4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Срок освоения образовательной программы «СКУЛЬПТУРА/ ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ» 2 года

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации				Всего часов
	8		9		
Классы	15	16	17	18	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	132
Самостоятельная работа (в часах)	16	17	16	17	66
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	198
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет	

5. Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «СКУЛЬПТУРА/ ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:
8 – 9 классы – 2 часа

Самостоятельная работа:
8- 9 классы – 1 час

6. Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «СКУЛЬПТУРА/ ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно - исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. Ознакомление учащихся с традиционным и современным понятием композиция. Умение учащихся распознавать и применять эти знания в работах современного искусства.

Задачи:

Задачи, направленные на реализацию УП «СКУЛЬПТУРА/ ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ» должны содержать в себе воспитательные, обучающие и развивающие функции. Овладение навыком точного применения средств композиционной гармонии, творческого осмысления используемых средств.

1) Воспитательные:

- Воспитание у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов
- Формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями
- Формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности
- Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности

2) Обучающие:

- Знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы
- Знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла
- Умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- Умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительные возможности;

- Навыки работы по композиции
- Навыки работы с различными техниками и материалами

3) Развивающие

- Развитие у учащихся образного мышления и творческих способностей.
- Развитие аналитических навыков: анализ произведений классического искусства. Умение давать объективную оценку своему труду, труду товарищей. Понимание успеха\неуспеха собственной деятельности, определение наиболее эффективных способов достижения результата.
- Развитие социальных навыков: умение взаимодействовать с преподавателем, классом, группой, а также другими образовательными ресурсами, такими как интернет, библиотека и пр.
- Развитие навыков планирования: компоновать свой рабочий день, месяц, год, общую учебную нагрузку.

7. Обоснование структуры программы

Программа содержит следующие разделы:

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

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

8. Методы обучения

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

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

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

9. Описание материально-технических условий реализации учебного

предмета

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

**3. Учебно-тематический план, содержание разделов и тем,
годовые требования
(8-9 класс)**

курс Вознесенской Н.Ю.

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 8 КЛАСС				
№	Наименование раздела, темы	Объем учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
Раздел 1. Формальные Композиционные средства				
1.1	Вводная беседа: жанры прикладной композиции в современном искусстве	3	1	2
1.2	Статика \ динамика	3	1	2
1.3	Полярности: Большой \ маленький	3	1	2
1.4	Полярности: Лёгкий \тяжелый	3	1	2
1.5	Полярности: Острый \тупой	3	1	2
1.6	Полярности: Много \мало	3	1	2
1.7	Полярности: Вертикаль \горизонталь	3	1	2
1.8	Полярности: добрый \злой	3	1	2
Раздел 2. Ритмы				
2.1	Ритмы: нисходящий \ восходящий	6	2	4
2.2	Ритмы: равномерный \ неравномерный	6	2	4
2.3	Ритмы: центробежный	6	2	4
2.4	Ритмы: нарастающий \ затухающий	6	2	4
Раздел 3. Стилизация и работа с цветом				
3.1	Стилизация: поиск графики	15	5	10
3.2	Стилизация: работа в формате: квадрат, круг, треугольник	21	7	14
3.3	Цветовые ассоциации. Работа с цветом.	12	4	8
Раздел 4. Итоговый экзамен				
4.1	Оформление экзаменационного задания	3	1	2
Итого:		99	33	66

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 9 КЛАСС (курс Вознесенской Н.Ю.)				
№	Наименование раздела, темы	Объем учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1. Эскизы			
1.1	Экзаменационная работа: эскизы, поиск графика, образ	12	4	8
1.2	Экзаменационная работа: эскизы, колористический поиск	12	4	8
	Раздел 2. Рапорт, полоса			
2.1	Экзаменационная работа: разработка рапорта	12	4	8
2.2	Экзаменационная работа: составление полосы	12	4	8
2.3	Экзаменационная работа: полоса в цвете и в формате	27	9	18
	Раздел 3. Сетка, заставка			
3.1	Экзаменационная работа: составление сетки	12	4	8
3.2	Экзаменационная работа: исполнение заставки, сбор экзаменационной работы	9	3	6
	Раздел 4. Итоговый экзамен			
4.1	Оформление экзаменационного задания	3	1	2
	Итого:	99	33	66

1 год обучения (8 класс)

Цель: Знакомство с композиционно – художественным формообразованием, изучение основ дизайна и формальной композиции.

Задачи: Ознакомить учеников с конкретными средствами и инструментами для работы с плоскостной и объемной формальными композициями:

- изучение ритмов
- изучение полярностей
- изучение графики
- изучение колористики

Раздел 1. Формальные Композиционные средства

Аудиторные занятия: Объяснения преподавателям с показом современной литературы и заданий предыдущих лет.

Самостоятельная работа: изучение материала по интернет-ресурсам, эскизы к заданной теме.

1.1 Вводная беседа: жанры прикладной композиции в современном искусстве

1.2 Статика \ динамика

1.3 Полярности: Большой \ маленький

1.4 Полярности: Лёгкий \тяжелый

1.5 Полярности: Острый \тупой

1.6 Полярности: Много \мало

1.7 Полярности: Вертикаль \горизонталь

1.8 Полярности: добрый \злой

Раздел 2. Ритмы

Аудиторные занятия: выполнение эскизов и работы на заданную тему.

Самостоятельная работа: творческие предложения учеников, эскизы.

2.1 Ритмы: нисходящий \ восходящий

2.2 Ритмы: равномерный \ неравномерный

2.3 Ритмы: центробежный

2.4 Ритмы: нарастающий \ затухающий

Раздел 3. Стилизация и работа с цветом

Аудиторные занятия: выполнение эскизов и работы на заданную тему.

Самостоятельная работа: творческие предложения учеников, эскизы.

3.1 Стилизация: поиск графики

3.2 Стилизация: работа в формате: квадрат, круг, треугольник

3.3 Цветовые ассоциации. Работа с цветом.

Самостоятельная работа: творческие предложения учеников, эскизы.

Раздел 4. Итоговый экзамен

4.1 Оформление экзаменационного задания

Задачи: показать знания умения и навыки по пройденному материалу.

Аудиторные задания: Оформление и Защита наработанного материала
Самостоятельная работа: подбор материала к следующей теме.

2 год обучения (9 класс)

Цель: выполнение экзаменационной работы на основе полученных знаний умений и навыков о формальной композиции и ритме.

Задачи: выполнить конкретные элементы, из которых состоит композиционная работа:

- лист А2: эскизы – от идеи к рапорту
- лист А2: рапорт-полоса: монохром – теплый-холодный - свой
- лист А2: рапорт- сетка
- лист квадрат из А2: заставка-стилизация

Раздел 1. Эскизы

Аудиторные занятия: Выполнить эскизы на заданную тему на основе природных или техногенных форм. Поисковая логика эскиза должна идти от натуральных зарисовок к стилизованному, формальному объекту. Эскизы выполняются как в графике, так и в цвете. Материал тушь, гуашь.

Самостоятельная работа: зарисовки с натуры, наблюдения из жизни по заданной теме.

1.1 Экзаменационная работа: эскизы, поиск графика, образ

1.2 Экзаменационная работа: эскизы, колористический поиск

Раздел 2. Рапорт, полоса

Аудиторные занятия: разработка рапорта и составление полосы на основе найденных эскизов.

Самостоятельная работа: подготовить материал: калька, карандаш, ластик, тушь, перо и т.д. Дополнительный эскизный поиск и варианты рапорта.

2.1 Экзаменационная работа: разработка рапорта

2.2 Экзаменационная работа: составление полосы

2.3 Экзаменационная работа: полоса в цвете и в формате

Раздел 3. Сетка, заставка

Аудиторные занятия: составление сетки на основе найденного рапорта.

Самостоятельная работа: подготовить материал: калька, карандаш, ластик, тушь, перо и т.д. Дополнительный эскизный поиск.

3.1 Экзаменационная работа: составление сетки

3.2 Экзаменационная работа: исполнение заставки, сбор экзаменационной работы

Раздел 4. Итоговый экзамен

4.1 Оформление экзаменационного задания

Задачи: показать знания умения и навыки по пройденному материалу.

Аудиторные задания: Оформление и Защита наработанного материала

Самостоятельная работа: подбор материала к следующей теме.

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 8 КЛАСС				
№	Наименование раздела, темы	Объем учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1.Бумага			
1.1	Колористика в ДПИ. Создание образа цветом. Холодно-жарко, ночь-день, весело- грустно, тихо- громко.	9	3	6
1.2	Эскиз декоративного панно «Танец. Музыка. Театр.»	9	3	6
1.3	Декоративно-колористическая композиция. «Танец. Музыка. Театр». Аппликация из цветной бумаги.	9	3	6
1.4	Бумажная пластика .Тематические маски «Петербург».	12	4	8
	Раздел 2. Ткань.			
2.1	Поэтапная стилизация природных форм. Птицы, насекомые, животные ,цветы.	12	4	8
2.2	Эскиз к батику «Джунгли»	12	4	8
2.3	Роспись по шелку.	12	4	8
	Раздел 3. Керамика			
3.1	Эскиз росписи декоративного блюда	12	4	8
3.2	Роспись декоративного блюда. Тема «Городские ритмы»	9	3	6
	Раздел 4. Итоговый экзамен			
4.1	Оформление экзаменационного задания	3	1	2
	Итого	99	33	66

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 9 КЛАСС (курс Кругловой Н.В.)				
№	Наименование раздела, темы	Объем учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
Раздел 1. Книжная графика.				
1.1	Составляющие части книжного оформления. Книжная иллюстрация. Беседа.	9	3	6
1.2	Рукописные шрифты. Каллиграфия. Знакомство с инструментами. Готический шрифт.	9	3	6
1.3	Эскиз к произведениям В.Шекспира. Титульный лист и иллюстрация.	6	2	4
1.4	Титульный лист и иллюстрация к выбранному произведению. Исполнение подготовительной работы.	9	3	6
1.5	Линогравюра. Работа над композицией по заданной теме. Резьба по линолеуму. Оттиск.	15	5	10
Раздел 2. Декоративное оформление				
2.1	Декоративное – прикладное искусство вокруг нас. Магазины. Беседа.	3	1	2
2.2	Разработка конструктивного построения и оформления витрины магазина.	12	4	8
2.3	Эскиз декоративного элемента для витрины. Выбор материала: бумажная пластика, коллаж, батик и т.д.	12	4	8
2.4	Исполнение декоративного элемента в материале.	12	4	8
2.5	Оформление проекта.	9	3	6
Раздел 3. Итоговый экзамен				
3.1	Оформление экзаменационного задания	3	1	2
Итого		99	33	66

1 год обучения (8-й класс)

Задачи: Расширить знания учащихся о декоративно-прикладном искусстве, которое охватывает ряд отраслей творчества, которые связаны с созданием художественных изделий для быта. Цель программы показать разнообразие материалов и художественных средств в ДПИ. Программа включает в себя 3 раздела, каждый из которых посвящен отдельному материальному объекту.

Аудиторные занятия: Объяснения преподавателям с показом современной литературы и заданий предыдущих лет.

Самостоятельная работа: творческие предложения учеников от эскизов до законченных работ.

Раздел 1 Бумага

- 1.1. Упражнения по составлению колорита, который помогает создать эмоционально-художественный образ. Значение пятна, линии и цвета для усиления образной выразительности.
- 1.2. Основываясь на предыдущем задании создается эскиз композиции на заданную тему. Цветом и пятном передается статика или динамика задуманного проекта.
- 1.3. Закрепление навыков работы с бумагой. Составление декоративно-колористической композиции, основанной на полученных в процессе учебы знаниях. Совершенствование работы с ножницами.
- 1.4. Работа над масками помогает раскрыть богатство и неповторимую прелесть бумаги, как удобного и эффектного декоративного материала. В ходе работы учащиеся должны самостоятельно собрать материал, касающийся архитектурных шедевров нашего города. Маска выполняется из белой бумаги и несет в себе элементы конструирования.

Раздел 2 Ткань

- 2.1. Повторение и развитие темы стилизации природных форм. Натурная зарисовка объекта и поэтапное превращение его в стилизованное изображение лежит в основе этой работы.
- 2.2. Выполнение эскиза к батику. Пользуясь результатами предыдущей работы, создается декоративно – плоскостная композиция «Джунгли». Необходимо обратить внимание на колорит, композицию и цветовую образность работы.
- 2.3. История росписи по шелку. Новая жизнь старинного промысла. Актуальность этого вида декоративно – прикладного в наши дни. Кисти и краски для батику. Приемы росписи. Выполнение работы по эскизу.

Раздел 3 Керамика

- 3.1. Роспись по керамике – один из древнейших видов художественной деятельности человека. Украшение посуды актуально и в наши дни. Эскиз выполняется по заданной теме с использованием элементов городского стиля. Эскизы выполняются в строгой графической манере.
- 3.2. Роспись керамического блюда перманентными маркерами, учитывая композицию выстроенную в круге. Особо уделить внимание

образности и декоративности изображения.

Раздел 4. Итоговый экзамен

4.1 Оформление экзаменационного задания

Задачи: показать знания умения и навыки по пройденному материалу.

Аудиторные задания: Оформление и Защита наработанного материала

Самостоятельная работа: подбор материала к следующей теме.

2 год обучения (9 класс)

Программа состоит из 2 разделов. Сфера духовного и материального в искусстве оформления. Продолжая тему художественного проникновения декора в бытовую жизнь человека, рассмотрим два важных прикладных объекта жизнедеятельности. Работа в первом разделе призвана возбудить интерес к книге и книжной графике. Второй раздел посвящен оформлению объекта быта.

Задачи: Выполнение эскизных проектов различных направлений современного художественного творчества с приобретением учениками логического выстраивания профессиональной работы.

Аудиторные занятия: Активная работа преподавателя на каждом этапе проекта.

Самостоятельная работа: Творческие предложения учащихся с использованием всех навыков, приобретенных за предыдущее обучение.

Раздел 1 Книжная графика.

- 1.1. Как устроена книга. Беседа в ходе , которой ученики узнают, что такое книжный блок, переплет, суперобложка, форзац и.т.д. Значение иллюстрации в образном решении книги.
- 1.2. Шрифт неотъемлемая часть книжной графики. Приемы рукописного письма. Закрепления навыков полученных ранее на занятиях по шрифтовому плакату. Упражнения. Выполняются пером и тушью.
- 1.3. Выполнение эскиза титульного листа с использованием каллиграфии. Эскиз иллюстрации к заданному произведению для последующего исполнения в технике линогравюры.
- 1.4. Подготовительная работа выполняется на бумаге с последующим переводом на кальку и на линолеум. Рукописным шрифтом выполняется заглавие и букваца.
- 1.5. Перенос рисунка на кальку и резьба по линолеуму. Знакомство с

техникой линогравюры и инструментами ее исполнения. Оттиск .

Раздел 2 Декоративное оформление

- 2.1. Декоративно – прикладное искусство на службе бытового обслуживания населения.
- 2.2. Эскизный проект в заданном масштабе. Специфика и выявление назначения витринной рекламы.
- 2.3 Разработка эскиза декоративного элемента , входящего в в проект оформления витрины. Предлагается использовать технику исполнения изученную на 5 году обучения по альтернативной программе.
- 2.4.исполнение декоративного элемента в любых известных и опробованных техниках.
- 2.5 Оформление проекта к показу на городском объезде.

Раздел 3. Итоговый экзамен

3.1 Оформление экзаменационного задания

Задачи: показать знания умения и навыки по пройденному материалу.

Аудиторные задания: Оформление и Защита наработанного материала

Самостоятельная работа: подбор материала к следующей теме.

курс Любавиной М.В.

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 8 КЛАСС				
№	Наименование раздела, темы	Объем учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1. Костюм в театре и кино			
1.1	Беседа о роли художника в театре и кино.	3	1	2
1.2	Сравнительный анализ различных театральных и кинопостановок. Выполнение копии. Выбор литературного произведения. Сбор материала.	9	3	6
	Раздел 2. Работа в материале			
2.1	Эскизы костюмов. Костюм, как составляющая образа.	15	5	10
2.2	Работа в материале над эскизами. Главные герои.	15	5	10
2.3	Работа в материале. Второстепенные герои.	15	5	10
	Раздел 3. Костюм в пространстве декораций			
3.1	Художник постановщик в театре и кино. Беседа, просмотр работ.	3	1	2
3.2	Эскиз буклета к спектаклю или афиши.	36	12	24
	Раздел 4. Итоговый экзамен			
4.1	Оформление экзаменационного задания	3	1	2
	Итого	99	33	66

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 9 КЛАСС (курс Любавина М.В.)				
№	Наименование раздела, темы	Объем учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1. Художественно-пространственное оформление – оформление сцены			
1.1	Вводная беседа: Инженерные конструкции в работе сцены театра, бутафорский, костюмерный цех.	3	1	2
1.2	Работа с произведением. Эскизы к различным сценам и действиям спектакля или фильма.	15	5	10
1.3	Разработка макета. Проектирование в картоне трансформирующихся частей.	21	7	14
1.4	Живописное решение макета (покраска, оклеивание, создание сложных фактур).	21	7	14
	Раздел 2. Художественно-пространственное оформление – концептуальная документация, детали и реквизит в оформлении сцены			
2.1	Оформление эскизов и зарисовок.	3	1	2
2.2	Литературно-сопроводительная часть (пояснительная записка).	15	5	10
2.3	Изготовление миниатюр в макете (детали интерьера, реквизита), выполнение фигуры актера в костюме.	18	6	12
	Раздел 3. Итоговый экзамен			
3.1	Оформление экзаменационного задания	3	1	2
	Итого	99	33	66

1 год обучения (8-й класс)

Задачи: Расширить знания учащихся о художественно-пространственном оформлении театральных постановок различных жанров (драма, балет, мюзикл, кукольный театр). Научить языку художественной выразительности через оригинальный эскиз, поиск собственного художественного почерка.

Аудиторные занятия: Объяснения преподавателем на примере работ художников театра и кино. Беседа о разнообразии художественно-образных решений костюмов и сценографии в отношении классических произведений. Выполнение копии по эскизам знаменитых художников (Бакст, Бенуа, Головин), выполнение копии по собственному выбору с учетом разнообразия средств художественной выразительности (Гончарова, Параджанов, Шемякин). Работа над эскизами.

Самостоятельная работа: Сбор материала, посещение двух-трех театральных постановок в театре и кино для того, чтобы лучше определиться с собственным выбором произведения для оформления. Посещение музея театрального искусства. Работа над эскизами.

Раздел 1. Костюм в театре и кино.

- 1.1. Беседа о роли художника в театре и кино. Преподаватель демонстрирует учащимся репродукции работ различных художников для театра и кино. Обсуждение с учащимися средств, которыми формируется образ героя и всего произведения.
- 1.2. Сравнительный анализ различных театральных и кинопостановок. Выбор литературного произведения. Выполнение копии Сбор материала, как важная составляющая в поиске собственного языка выразительности. Необходимо объяснить учащимся, что через изучение исторических объектов и сравнительный анализ того, что уже было сделано ранее художниками современности, можно выйти на свое видение произведения. Предлагается сформировать два листа из зарисовок и фотографий по принципу «нравится - не нравится», для того, чтобы определиться в поиске собственного почерка. Работа над копиями – две копии эскизов костюмов известных художников в формате А-3 противоположные по стилю. Выбор собственного произведения для оформления. Предлагается выбрать литературное произведение из школьной программы по литературе 8-9 класса или по собственному выбору. Приветствуется выбор музыкального произведения, для того, чтобы при формировании образа у учащегося в помощь были литературный и музыкальный языки.

Раздел 2. Работа в материале.

- 2.1. Эскизы костюмов. Костюм, как составляющая образа. Выписка из текста выбранного произведения описаний, касающихся внешности, характера героя, манеры одеваться. Разбор по тексту трансформации характера героя и изменений в костюме, связанных с этой трансформацией.
- 2.2 . Работа в материале над эскизами. Главные герои. Графика, цвет, фактура. Формат А-4 или А-3. Выбор техники и материала исполнения эскизов: акварель, гуашь, тушь, пастель, цветные карандаши, смешанная техника. Фактура костюма может быть выявлена с помощью графических материалов, а также при помощи полубъемной аппликации из бумаги, ткани или полиэтилена. Важно найти свой собственный стиль и изобразительный язык при создании зрительных образов.
- 2.3 Работа в материале. Второстепенные герои. Второстепенные герои могут быть представлены, как на отдельных небольших эскизах, так и на групповой многофигурной композиции. Здесь используется та же техника рисунка, но в упрощенном виде. Формат А-2 для многофигурной композиции.

Раздел 3. Костюм в пространстве декораций.

- 3.1. Художник-постановщик в театре и кино. Беседа, просмотр эскизов. В распоряжении современного художника все многообразие печатных, графических возможностей. При этом стоит заметить, в двадцать первом веке ценнее становится ручная работа художника. Жанр театральной афиши или программки — это не только перечень фамилий действующих лиц и исполнителей, а начало погружения зрителя в свой оригинальный мир режиссером и художником.
- 3.2. Эскиз буклета к спектаклю или афиши. Поиск собственного авангардного решения (программа - трансформер , афиша в технике бумажной пластики). Выполнение макета программки в той же манере, что и эскизы костюмов. Формат для программки А-4, для афиши А-3 или А-2.

Раздел 4. Итоговый экзамен

4.1 Оформление экзаменационного задания

Задачи: показать знания умения и навыки по пройденному материалу.

Аудиторные задания: Оформление и Защита наработанного материала
Самостоятельная работа: подбор материала к следующей теме.

2 год обучения (9 класс)

Программа состоит из 2 разделов и является продолжением темы предыдущего года обучения. Здесь учащийся завершает оформление своего «спектакля» в работе над макетом и подготавливает все работы за два года к просмотру на городском объезде.

Задачи: Научиться мыслить и работать с пространством, как сферой обитания своего героя, выведенного на эскизы в прошлом году.

Аудиторные занятия: Работа над макетом, проектирование, сборка частей, работа с цветом и фактурой.

Самостоятельная работа: выбор сцены для отображения в макете, эскизы декораций. Работа над миниатюрными деталями макета.

Раздел 1. Художественно-пространственное оформление.

- 1.1. Вводная беседа: Инженерные конструкции в работе сцены театра; бутафорский, костюмерный цех. Для получения полной картины учащимися, было хорошо сходить в театр на экскурсию. Например, в домашний театр Юсуповского дворца.
- 1.2. Работа с произведением. Эскизы к различным сценам, эскиз макета. Колористические эскизные разработки сцен спектакля. Важная роль в спектакле – освещение: можно выявить лучом света различные места действия в пространстве сцены. Выбор изобразительно - пространственного языка: световое освещение пространства или трансформирующиеся конструкции сцены. В качестве примера, можно посмотреть спектакли театров «Буфф» или «ТЮЗ», где без декоративных излишеств решается пространство спектакля в рамках классических произведений («Ревизор». «Дневник Авантюриста», «Бедные люди»).
- 1.3. Разработка макета. Проектирование в картоне трансформирующихся частей. При помощи картонных коробок формируется необходимая конструкция пространства спектакля.
- 1.4. Живописное решение макета (покраска, оклеивание, создание сложных фактур с помощью ткани, различных материалов). Здесь используется та же изобразительная манера, что и при создании эскизов костюмов. Выполнение деталей макета: мебель, деревья, реквизит. Важно помнить, что в спектакле или в кадре хорошего фильма нет случайных вещей. Картины, книги, посуда – все они что-то нам говорят о героях или ситуации: «если на сцене висит

ружье, оно обязательно выстрелит».

Раздел 2. Оформление проекта.

- 2.1. Оформление эскизов и зарисовок: эскизы костюмов, программка или афиша, макет декорации, сбор материала. Все эскизы и поисковые разработки формируются в общий лист. Сбор материала: зарисовки исторических костюмов, копии эскизов с известных художников оформляются на другом листе.
- 2.2. Литературно-сопроводительная часть (Пояснительная записка). Учащийся в свободной форме излагает то, что хотел выразить в своей художественной постановке, какие чувства к героям и действию хотел вызвать у зрителей.
- 2.3 Изготовление миниатюр в макете (детали интерьера, реквизита), выполнение фигуры актера в костюме в миниатюре по эскизу прошлого года. Это последний завершающий штрих соберет воедино всю проделанную работу за два года.

Раздел 3. Итоговый экзамен

3.1 Оформление экзаменационного задания

Задачи: показать знания умения и навыки по пройденному материалу.

Аудиторные задания: Оформление и Защита наработанного материала

Самостоятельная работа: подбор материала к следующей теме.

курс Матвеевой Д. А.

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 8 КЛАСС				
№	Наименование раздела, темы	Объем учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1. Эстамп. Плоская печать			
1.1	Введение в печатную графику. Эстамп.	3	1	2
1.2	Монотипия как вид эстампа.	3	1	2
1.3	Разработка эскизов на заданную тему.	9	3	6
1.4	Выполнение монотипий по готовым эскизам.	12	4	8
	Раздел 2. Высокая печать			
2.1	Виды высокой печати.	3	1	2
2.2	Гравюра на картоне.	12	4	8
2.3	Гравюра на гипсе.	12	4	8
2.4	Линогравюра.	12	4	8
	Раздел 3. Глубокая печать			
3.1	Виды глубокой печати.	3	1	2
3.2	Гравюра на пластике. Сухая игла	12	4	8
3.3	Печать готовых форм на станке	3	1	2
	Раздел 4. Итоговый экзамен			
4.1	Исполнение итоговой работы в выбранной печатной технике на заданную тему.	12	4	8
4.2	Оформление экзаменационного задания.	3	1	2
	Итого	99	33	66

2-й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 9 КЛАСС (курс Матвеевой Д. А.)				
№	Наименование раздела, темы	Объем учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1. Книжная графика			
1.1	Знакомство с книжной графикой.	3	1	2
1.2	Структурные особенности книги.	6	2	4
1.3	Разработка будущего макета книги. Эскизы.	9	3	6
1.4	Создание иллюстраций к литературному произведению в технике эстампа.	15	5	10
	Раздел 2. Шрифт			
2.1	Создание авторского акцидентного шрифта.	15	5	10
2.2	Оформление шрифта для подачи.	3	1	2
	Раздел 3. Макет книги			
3.1	Книжный блок и переплет.	15	5	10
3.2	Создание макета книги.	27	9	18
	Раздел 4. Итоговый экзамен			
4.1	Оформление экзаменационного задания.	6	2	4
	Итого	99	33	66

1 год обучения (8-й класс)

Задачи: Расширить знания учащихся о видах графики. Показать разнообразие ее материалов и художественных средств.

Учащиеся знакомятся с теорией и практикой владения специальными инструментами и материалами, техникой и технологией изготовления изображений посредством тиражирования, используя различные изобразительные средства. Показать разнообразие материалов и художественных средств в графике.

Аудиторные занятия: выполнение эскизов и работы на заданную тему, консультации с преподавателем.

Самостоятельная работа: творческие предложения учеников, эскизы, посещение музеев, выставок, библиотек.

Раздел 1. Эстамп. Плоская печать

1.1 Введение в печатную графику. Эстамп.

Беседа об истории печатной графики и ее видах. Просмотр материала на данную тему. Оборудование рабочего места. Знакомство с технологией эстампа и материалами.

1.2 Монотипия как вид эстампа.

Беседа об истории монотипии и о ее видах. Подготовка материалов, инструментов для монотипий.

1.3 Разработка эскизов на заданную тему.

Разработка линейных и тональных эскизов на заданную тему. Продумывание основных композиционных решений для будущих оттисков.

1.4 Выполнение монотипий по готовым эскизам.

Выполнение работы в технике монотипия по разработанным эскизам. Работа масляными и акварельными красками по стеклу. Печать оттисков.

Раздел 2. Высокая печать

2.1 Виды высокой печати.

Беседа о видах высокой печати. Различие техник и технологий исполнения.

2.2 Гравюра на картоне.

Разработка эскизов на заданную тему. Работа в материале с использованием картона, силикатного клея, макетного ножа и иглы. Создание печатной матрицы. Печать оттисков с готовой формы.

2.3 Гравюра на гипсе.

Разработка эскизов на заданную тему. Отливка досок для гравирования из гипса. Гравирование гипсовой доски в соответствии с эскизом. Печать оттисков с готовой формы.

2.4 Линогравюра.

Разработка эскизов на заданную тему. Подготовка линолеума к гравированию. Работа штихелями. Печать оттисков с готовой формы.

Раздел 3. Глубокая печать

3.1 Виды глубокой печати.

Беседа о видах глубокой печати. Различие техник и технологий исполнения.

3.2 Гравюра на пластике. Сухая игла.

Разработка эскизов на заданную тему. Подготовка пластиковой пластины к гравированию. Работа с иглой. Печать оттисков с готовой формы.

3.2 Печать готовых форм на станке.

Работа в печатной мастерской. Знакомство с технологией печати. Печать оттисков с готовых форм.

Раздел 4. Итоговый экзамен

4.1 Исполнение итоговой работы в выбранной печатной технике на заданную тему.

Разработка линейных и тональных эскизов на заданную тему. Выбор печатной техники исполнения. Работа в материале и создание серии графических листов.

4.2 Оформление экзаменационного задания.

Задачи: показать знания умения и навыки по пройденному материалу.

Аудиторные задания: Оформление и защита наработанного материала

Самостоятельная работа: подбор материала к следующей теме.

2 год обучения (9-й класс)

Задачи: Расширить знания учащихся о видах графики. Показать разнообразие ее материалов и художественных средств.

Учащиеся знакомятся с теорией и практикой владения специальными инструментами и материалами, техникой и технологией изготовления изображений посредством тиражирования, используя различные изобразительные средства. Показать разнообразие материалов и

художественных средств в графике.

Аудиторные занятия: выполнение эскизов и работы на заданную тему, консультации с преподавателем.

Самостоятельная работа: творческие предложения учеников, эскизы, посещение музеев, выставок, библиотек.

Раздел 1. Книжная графика

1.1 Знакомство с книжной графикой.

Беседа об истории печатной книжной графики. Просмотр материала на данную тему. Знакомство с творчеством художников-иллюстраторов.

1.2 Структурные особенности книги.

Изучение структуры книги. Ведение конспекта с определениями составных элементов книги (форзац, титул, авантитул, спусковая полоса, заставки, концовки, выходные данные и пр.). Разговор о создании принципиального макета и верстки.

1.3 Разработка будущего макета книги. Эскизы.

Постраничная разработка эскизов макета будущей книги. Эскизы в тоне и цвете. Создание эскизной книги-гармошки с основными структурными элементами.

1.4 Создание иллюстраций к литературному произведению в технике эстампа.

Разработка эскизов для иллюстраций. Полосные, полуполосные и распашные иллюстрации. Создание заставок и концовок. Работа в материале в выбранной печатной технике по разработанным эскизам.

Раздел 2. Шрифт

2.1 Создание авторского акцидентного шрифта.

Беседа о истории шрифта. Разработка эскизов акцидентного шрифта для будущей книги. Работа в материале в выбранной печатной технике по разработанным эскизам.

2.2 Оформление шрифта для подачи.

Оформление готовых букв на листы для подачи на городском объезде. Сканирование шрифта и обработка в графических программах для дальнейшего использования в макете.

Раздел 3. Макет книги

3.1 Книжный блок и переплет.

Разговор об истории книжного дела. Создание книжного блока, сшивание и проклейка. Изготовление переплетной крышки.

3.2 Создание макета книги.

Сборка макета книги из созданных ранее иллюстраций, книжного блока, переплетной крышки. Верстка текста с использованием созданных буквиц, заставок и концовок.

Раздел 4. Итоговый экзамен

4.1 Оформление экзаменационного задания.

Задачи: показать знания умения и навыки по пройденному материалу.

Аудиторные задания: Оформление и защита наработанного материала

Самостоятельная работа: подбор материала к следующей теме.

КУРС «СКУЛЬПТУРА» Новиков Я.А.

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 8 КЛАСС				
№	Наименование раздела, темы	Объём учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1. Лепка с натуры			
1.1	Портрет с гипсового образца	12	4	8
1.2	Этюды фигуры человека	12	4	8
	Раздел 2. Круглая скульптура			
2.1	Круглая скульптура на заданную тему	12	4	8
2.2	Скульптура на свободную тему	12	4	8
	Раздел 3. Проектирование			
3.1	Проектирование и разработка итоговой композиции	24	8	16
	Раздел 4. Экзаменационная работа			
4.1	Итоговая скульптурная композиция	24	8	16
4.2	Исполнение экзаменационного задания	3	1	2
	Итого:	99	33	66
2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 9 КЛАСС (КУРС «СКУЛЬПТУРА» Новиков Я.А.)				
	Раздел 1. Портрет			
1.3	Этюд с натуры. Череп	12	4	8
1.4	Этюд с натуры. Портрет одноклассника	12	4	8
	Раздел 2. Фигура человека			
2.1	Этюды фигуры человека	12	4	8
2.2	Скульптура на свободную тему	12	4	8
	Раздел 3. Проектирование			
3.1	Проектирование и разработка итоговой композиции	24	8	16
	Раздел 4. Дипломная работа			
4.1	Итоговая скульптурная композиция	24	8	16
4.2	Исполнение экзаменационного задания	4	2	2
	Итого:	99	33	66

1 год обучения

Раздел 1. Лепка с натуры

1.1. Портрет с гипсового образца

Задачи:

- знакомство с ведением работы над головой человека
- изучение пропорций модели,
- изучение характера форм и взаимосвязи объёмов, сделанных скульптором, на примере гипсовой головы
- Анализ форму с помощью пособий (Обрубковка)

Аудиторные задания: лепка портрета.

Самостоятельная работа: наброски/зарисовки портретов.

1.2. Этюды фигуры человека

Задачи:

- передача характера и движения натуры.
- Передача пропорций и детализация скульптуры

Аудиторные задания: лепка этюдов одетой фигуры человека.

Самостоятельная работа: наброски/зарисовки людей.

Раздел 2. Круглая скульптура

2.1. Круглая скульптура на заданную тему

Задачи:

- Выбор сюжета, отвечающего заданию
- Разработка интересной композиции в рамках задания

Аудиторные задания: выполнение эскизов, исполнение композиции.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала, наброски/зарисовки людей.

2.2. Скульптура на свободную тему

Задачи:

- Выбор сюжета,
- Сбор материала по теме
- Разработка схемы и жанра композиции

Аудиторные задания: выполнение эскизов, исполнение композиции.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала, наброски/зарисовки людей.

Раздел 3. Проектирование

3.1. Проектирование и разработка итоговой композиции

Задачи:

- Выбор сюжета,
- Сбор материала по теме
- Разработка объёмных эскизов

Аудиторные задания: эскизирование, выполнение работы в материале.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала, наброски/зарисовки людей.

Раздел 4. Экзаменационная работа

4.1. Итоговая скульптурная композиция

Задачи:

- Выбор композиции из выполненных ранее разработок
- Выполнение скульптурной композиции с проработкой мелких деталей

Аудиторные задания: выполнение работы в материале.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала, наброски/зарисовки людей.

4.1 Исполнение экзаменационного задания.

Задачи:

- Закрепление пройденного материала
- Развитие фантазии, воображения.

Аудиторные задания: выполнение скульптурной композиции по своему эскизу.

Самостоятельная работа: наброски/зарисовки людей.

2 год обучения

Раздел 1. Портрет

1.1. Этюд с натуры. Череп

Задачи:

- изучение конструктивных особенностей строения черепа человека
- выявления взаимосвязи объёмов

Аудиторные задания: лепка черепа

Самостоятельная работа: наброски/зарисовки портретов.

1.2. Этюд с натуры. Портрет одноклассника

Задачи:

- передача пропорций и характера живой модели
- применений полученных ранее знаний о пластической анатомии

Аудиторные задания: лепка портрета с натуры.

Самостоятельная работа: наброски/зарисовки портретов.

Раздел 2. Фигура человека

2.1. Этюды фигуры человека

Задачи:

- дальнейшее изучение основ пластической анатомии, правил и особенностей лепки человека с натуры, передача пропорций и движения

Аудиторные задания: лепка этюдов одетой фигуры человека.

Самостоятельная работа: наброски/зарисовки людей.

2.2. Скульптура на свободную тему

Задачи:

- Выбор сюжета
- Сбор материала по теме
- Разработка схемы и жанра композиции

Аудиторные задания: выполнение эскизов, исполнение композиции.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала, наброски/зарисовки людей.

Раздел 3. Проектирование

3.1. Проектирование и разработка итоговой композиции

Задачи:

- Выбор сюжета
- Сбор материала по теме
- Разработка объёмных эскизов

Аудиторные задания: эскизирование, выполнение работы в материале.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала, наброски/зарисовки людей.

Раздел 4. Дипломная работа

4.1. Итоговая скульптурная композиция

Задачи:

- Выбор композиции из выполненных ранее разработок
- Выполнение скульптурной композиции с проработкой мелких деталей

Аудиторные задания: выполнение работы в материале.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала, наброски/зарисовки людей.

4.1. Исполнение экзаменационного задания.

Задачи:

- Закрепление пройденного материала
- Развитие фантазии, воображения.

Аудиторные задания: выполнение скульптурной композиции по своему эскизу.

Самостоятельная работа: наброски/зарисовки людей.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

Результатом освоения учебного предмета «СКУЛЬПТУРА/ ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

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

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

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

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

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

2. Критерии оценки

Оценка за аттестационный период ставится по 3-5 оценкам по предмету. Ученик, получивший меньшее количество оценок, аттестацию не проходит. Оценка за четверть ставится по десятибалльной системе: «отлично» (+\/-), «хорошо» (+\/-), «удовлетворительно» (+\/-), «неудовлетворительно». «+» и «-» акцентируют нюансы поставленной оценки (5,4,3), позволяют выделить больше градаций в успеваемости учащихся, стимулировать их к профессиональному развитию.

Критерии оценки работы учащихся:

«5+» (превосходно) Ученик выполнил работу в полном объеме, проявил выдающиеся умения или оригинальность и показал превосходный результат.

«5» (отлично) - Ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая пройденный материал, проявил организационно-трудоуственные умения, и показал отличный результат в целом.

«5-» (почти отлично) - Ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая пройденный материал, проявил организационно-трудоуственные умения, и показал почти отличный результат в целом с наличием мелких недочетов в композиции или исполнении.

«4+» (очень хорошо) Ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, и показал очень хороший результат с наличием незначительных промахов в композиции или в цветовом решении.

«4» (хорошо) - Ученик выполнил работу в полном объеме, но в работе есть незначительные промахи в композиции и в цветовом решении.

«4-» (почти хорошо) Ученик выполнил работу, но в работе присутствуют промахи в композиции или в цветовом решении. Есть небрежность.

«3+» (весьма удовлетворительно) Работа выполнена под руководством преподавателя, присутствуют промахи в композиции или в цветовом решении. Есть небрежность

«3» (удовлетворительно) - Работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, ученик неряшлив и безынициативен.

«3-» (малоудовлетворительно/посредственно) Работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

«2» (неудовлетворительно/плохо) – работа не выполнена, либо выполнена менее 80 % от своего объема, поставленные задачи не решены.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

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

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся программой применяются также следующие методы:

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);

- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов);

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

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору иллюстративного материала) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения скульптуры:

1. Предложение, обсуждение темы.
2. Сбор подготовительного иллюстративного материала.
3. Эскиз (во 2 и 3 классе - больше одного эскиза).
4. Выполнение работы в материале.

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

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

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

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

3. Средства обучения

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Вакс и др. Курс «Основы композиции». «ТЭ», 1966, №12
2. Волкотруб И. «Основы комбинаторики в художественном конструировании». Учебное пособие. Киев, 1986.
3. Ганзен В. и др. «О гармонии в композиции». «ТЭ», 1966, №4.
4. Гика М. «Эстетика пропорций в природе и искусстве». М-Л, 1935.
5. И. Иттен. «Искусство формы». – М.: Издатель Д. Миронов, 2001
6. Бабанский Ю.А. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в учебно-воспитательном процессе. Народное образование СССР, 1982. - №7, с. 106-111
7. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. - М.: Владос, 2004. с.66-74
8. Бурдейный М.А. Искусство керамики. - М.: Профиздат, 2005
9. Буткевич Л.М. История орнамента. - М.: Владос, 2003
10. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 1 век до н.э. - 8 в. н.э. - М.: Искусство, 1977
11. Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное пособие, РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004
12. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. - М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004, с.5-29
13. Керамика Абрамцева. Под ред. О .И. Арзуманова, В.А.Любартович, М.В .Нащокина. - М.: Из-во «Жираф», 2000, с. 64-77
14. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. - М.: «Владос», 2002. с.6-15
15. Кузин В.С. Изобразительное искусство и основы его преподавания в школе. Издание 3-е. - М.: «Агар», 1998. с. 179-184
16. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.: Владос, 2004. с. 8-20
17. Малолетков В. А. Керамика. В 2-х частях. - М.: «Юный художник», 2000. - 1-я часть: с. 28-30, 2-я часть: с.23-25
18. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. - М.: «Искусство в школе», 1995, с.9-29
19. Моделирование фигуры человека. Анатомический справочник./Пер. с англ. П.А.Самсонова - Минск, 2003, с.31, 36, 56
20. Скульптура. История искусства для детей. - М.: «Росмэн». Под ред. Е.Н.Евстратовой. 2002, с.8-17

21. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. - М.: Издат. центр «Академия», 1999, с. 246-250
22. Федотов Г.Я. Русская печь. - М.: Изд-во Эксмо, 2003, с. 140-144
23. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону. «Феникс», 2000 с.51-56

2. Список учебной литературы

1. Кракиновская В.Д. «объемно – пространственная композиция (вводный курс основ художественного конструирования. Упражнения.)» . Уч. Пособие. 1979.
2. Таблицы, Книги, интернет
3. Белашов А.М. Как рисовать животных. - М.: «Юный художник», 2002,
4. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском кружке. - М.: Издательство «Агар». 1998, с.26-28
5. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. - М.: Просвещение, 1979
6. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское отделение, 1975
7. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. - М.: «Сварог и К», 1999. с.129, 135, 150
8. Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982
9. Лукич Г. Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: Высшая школа, 1979
10. Федотов Г.Я. Глина и керамика. - М.: Эксмо-Пресс, 2002, с.44, 47
11. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. М.: АСТ-ПРЕСС, 1997