

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дебесская детская школа искусств им. Г.М. Корепанова-Камского»

ПРИНЯТО

на заседании
Педагогического совета
Протокол
от «24» августа 2021 г. № 05

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора
МБОУДОД «ДДШИ
им. Г.М. Корепанова-Камского»
«01» сентября 2021 года № 49

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области декоративно-прикладного искусства
«Декоративно-прикладное творчество»
(5 -летний срок обучения)**

Дебесы
2021 год.

1. Пояснительная записка

Культура восприятия человеком мира проявляется, прежде всего, в его собственном преобразовании и преобразовании им окружающей действительности. Овладение закономерностями искусства, проникновение в авторское “Я”, собственное творчество в разных видах искусства, готовит человека к глубинному пониманию диалога культур, к осознанию собственного “Я”, к духовно-нравственному преобразованию себя и мира.

Эстетическое (художественное) образование и воспитание детей в современных условиях глобализации информационно-культурного пространства предполагает создание целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе, осознание ценностей и идеалов, воплощенных в художественных произведениях разных эпох и этносов, понимание роли отечественного искусства в историческом диалоге культур.

Обучение детей Декоративно-прикладному искусству в рамках сложившейся отечественной системы детских школ искусств направлено на овладение ими, в первую очередь, простейшими умениями и навыками в данном виде искусства, на самостоятельное составление композиций, а также знакомство с творческим наследием известных художников и мастеров прошлого и настоящего. Все это в конечном итоге должно привести к формированию и дальнейшему развитию творческих способностей, художественных интересов и потребностей подрастающего поколения.

Основной целью обучения на художественном отделении МБОУДОД «Дебесская детская школа искусств им. Г.М. Корепанова-Камского» (далее – ДДШИ) по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» (далее - ОП «Декоративно-прикладное творчество»), является развитие творческой личности с четкой профессиональной направленностью и высоким уровнем профессиональных знаний, умений и навыков.

Достижению этой цели служат все предметы, предусмотренные учебным планом, а так же организация воспитательной работы в ДДШИ, которые неразрывно связаны между собой и рассматриваются нами как единый учебно-воспитательный процесс, отражающий специфику ДДШИ - ориентацию на национальную культуру и воспитание достойных представителей национальной интеллигенции.

Реализация основной цели обучения происходит через решение нескольких учебно-воспитательных задач:

- выявление одаренных детей в области декоративно-прикладного искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного искусства;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области декоративно-прикладного искусства.

Срок освоения программы «Декоративно-прикладное творчество» для детей, поступивших в ДДШИ в первый класс в возрасте с 10 до 12 лет, составляет 5 лет.

По программе «Декоративно-прикладное творчество» школа искусств проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие художественных способностей. Дополнительно поступающий может представить самостоятельно выполненные художественные работы.

ОП «Декоративно-прикладное творчество» строится на основе поэтапного получения детьми знаний, умений и навыков в соответствии с их возрастными и психологическими особенностями. Вся работа преподаватель должен выстроить таким образом, чтобы, сохраняя индивидуальные особенности творчества, добиться полного выполнения задач для каждого года обучения. Перед началом выполнения каждого задания преподаватель обязан ясно и понятно объяснить учащимся поставленные цели и задачи. В процессе работы, помимо устных указаний, он должен, в случае необходимости, оказывать практическую помощь ученику с исправлением ошибок. Преподавателю необходимо регулярно требовать от учащихся совершенствования технического мастерства и профессиональной законченности работы.

В работе над домашним заданием учащиеся должны закреплять пройденное в классе, а также выполнять наброски, зарисовки, этюды с животных, птиц, людей и т.п. Главное – научить учащегося регулярно выполнять домашнее задание и уметь ставить перед собой задачи.

Преподаватель оценивает классную и домашнюю работу учащегося, указывая на достоинства и недостатки. В конце каждого задания необходимо устраивать «минипросмотры» с анализом работ, в котором принимает участие и преподаватель, и ученик. Это приучает детей к самостоятельности мышления, умению грамотно высказываться на профессиональные темы и не бояться выражать свои мысли.

Оценки по учебным дисциплинам ОП «Декоративно-прикладное творчество» выводятся по полугодиям, где решающее значение имеют результаты просмотров. Освоение обучающимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» завершается итоговой аттестацией.

Промежуточная аттестация проводится по следующим учебным предметам – рисунок, живопись, композиция прикладная. Итоговая аттестация проводится по основным дисциплинам – работа в материале и история народной культуры и изобразительного искусства. Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое. Решающим при ее выведении является фактическое овладение выпускником ЗУН (знаниями, умениями, навыками) и текущая успеваемость.

Программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» разработана с учетом федеральных государственных требований.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ОП

Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» обеспечивает формирование и развитие общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, происходит целостное художественно-эстетическое развитие личности (общекультурные компетенции) и приобретение ею в процессе освоения образовательной программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Результатом освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области художественного творчества:

- знания основных видов народного художественного творчества;
- знания терминологии в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства;
- умения грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;

- умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- навыков копирования лучших образцов различных художественных ремесел;
- навыков работы в различных техниках и материалах;
- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- навыков подготовки работ к экспозиции.

в области пленэрных занятий:

- знания об объектах живой природы, особенностях работы над пейзажем, архитектурными мотивами;
- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность;
- умения применять навыки, приобретенные на учебных предметах "рисунок", "живопись", "композиция".

в области истории искусств:

- знания основных этапов развития декоративно-прикладного и изобразительного искусства;
- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды, в том числе произведений декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
- умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Результаты освоения ОП «Декоративно-прикладное творчество» по учебным предметам обязательной части отражают:

Рисунок:

- знание понятий "пропорция", "симметрия", "светотень";
- знание законов перспективы;
- умение использовать приемы линейной и воздушной перспективы;
- умение моделировать форму 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.

Живопись:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знание разнообразных техник живописи;
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;

- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- навыки использования основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

Композиция прикладная:

- 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 находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки по созданию композиционной художественно-творческой работы.

Работа в материале:

- знание физических и химических свойств материалов, применяемых при выполнении изделий декоративно-прикладного творчества;
- умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия декоративно-прикладного творчества и народных промыслов;
- навыки копирования лучших образцов различных художественных ремесел;
- навыки работы в различных техниках и материалах.

Беседы об искусстве:

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

История народной культуры и изобразительного искусства:

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- знание основных видов народного художественного творчества, его особенностей, народных истоков декоративно-прикладного искусства;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- знание основных центров народных художественных промыслов;
- умение определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- 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 произведения изобразительного искусства.

Пленэр:

- знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- знание способов передачи большого 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, работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»

Утверждаю
Директор МБОУДОД «ДДШИ им. Г.М. Корепанова-Камского»

_____ В.Е. Шкляева
« ____ » _____ 20 ____ г.

Срок обучения – 5 лет

Индекс предметных областей, разделов и учебных предметов	Наименование частей, предметных областей, учебных предметов и разделов	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия (в часах)			Промежуточная аттестация (по учебным полугодиям)		Распределение по годам обучения					
				Трудоёмкость в часах	Трудоёмкость в часах	Групповые занятия	занятия Мелкогрупповые	занятия Индивидуальные	Зачеты, контрольные уроки	Экзамены	1-й класс	2-й класс	3-й класс	4-й класс
		Количество недель аудиторных занятий												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Структура и объем ОП	3809-4073	1600,5-1732,5	2208,5-2340,5										
	Обязательная часть	3809	1600,51633,5	2208,51868,5					Недельная нагрузка в часах					
ПО.01.	Художественное творчество	3135	1386	1749										
ПО.01.УП.01	Рисунок	726	330		396		2, 4, 6, 10	8	3	3	2	2	2	
ПО.01.УП.02	Живопись	726	330		396		2, 4, 6, 10	8	3	3	2	2	2	

ПО.01.УП.03	Композиция прикладная	495	330		165		2...-8		1	1	1	1	1
ПО.01.УП.04	Работа в материале	1188	396		792		1,3...9	2...- 8	4	4	5	5	6
ПО.02.	История искусств	462	214,5		247,5								
ПО.02.УП.01.	Беседы об искусстве	66	16,5	49,5			2		1,5				
ПО.02.УП.02.	История народной культуры и изобразительного искусства	396	198		198		4,6,8			1,5	1,5	1,5	1,5
Аудиторная нагрузка по двум предметным областям:					1996,5				12,5	12,5	11,5	11,5	12,5
Максимальная нагрузка по двум предметным областям:		3597	1600,5		1996,5				21	22	21	22	23
ПО.03.	Пленэрные занятия	112			112								
ПО.03.УП.01	Пленэр	112			112		4... -10		x	x	x	x	
Аудиторная нагрузка по трем предметным областям:													
Максимальная нагрузка по трем предметным областям:		3709	1600,5		2108,5								
Количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов по трем предметным областям:							25	6					
В.00.	Вариативная часть	330	165		165								
В.01.	Цветоведение	132	66		66		2,4		1	1			
В.02.	Станковая композиция	198	99		99		6,8,10				1	1	1
Всего аудиторная нагрузка с учетом вариативной части:							29	6	13,5	13,5	12,5	12,5	13,5
Всего максимальная нагрузка с учетом вариативной части:		4039	1765,5		2273,5				21	24	23	24	25
Всего количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов:													
К.04.00.	Консультации	100			100				Годовая нагрузка в часах				
К.04.01.	Рисунок				20				4	4	4	4	4
К.04.02.	Живопись				20				4	4	4	4	4

К.04.03	Композиция прикладная				10				2	2	2	2	2
К.04.04.	Работа в материале				40				8	8	8	8	8
К.04.05.	Беседы об искусстве				2				2				
К.04.06.	История народной культуры и изобразительного искусства				8					2	2	2	2
А.05.00.	Аттестация	Годовой объем в неделях											
ПА.05.01.	Промежуточная (экзаменационная)	4							1	1	1	1	-
ИА.05.02.	Итоговая аттестация	2											2
ИА.05.02.01.	Композиция станковая	1											
ИА.05.02.02.	История изобразительного искусства	1											
Резерв учебного времени		5							1	1	1	1	1

Примечания: Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не превышает 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях школы).

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

- ¹⁾ В общей трудоемкости образовательной программы (далее – ОП) на выбор образовательного учреждения (далее – ОУ) предлагается минимальное и максимальное количество часов (без учета и с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в части количества часов, сроков реализации учебных предметов и количество часов консультаций остаются неизменными, вариативная часть разрабатывается ОУ самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия преподавателя с обучающимся, может составлять до 20 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий. При формировании ОУ «Вариативной части» ОП, а

также введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области изобразительного искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда для педагогических работников.

- 2) В колонках 8 и 9 цифрой указываются полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация обучающихся. Номера полугодий обозначают полный цикл обучения – 10 полугодий за 5 лет. При выставлении между цифрами «-» необходимо считать и четные и нечетные полугодия (например «6-10» –с 6-го по 10-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по полугодиям, а также время их проведения в течение полугодия ОУ устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ. По усмотрению ОУ оценки по предметам могут выставляться и по окончании четверти.
- 3) Занятия по учебным предметам «Рисунок», «Живопись», имеющие целью изучение человека, обеспечиваются натурой. Время, отведенное для работы с живой натурой, составляет не более 30% от общего учебного времени, предусмотренного учебным планом на аудиторские занятия.
- 4) Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, в том числе – 1 неделю в июне месяце (кроме 8 класса). Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром: 4-8 классы – по 28 часов в год.
- 5) ОУ может самостоятельно определить наименования учебных предметов и их распределение по полугодиям. В любом из выбранных вариантов каждый учебный предмет вариативной части должен заканчиваться установленной ОУ той или иной формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом). Знаком «х» обозначена возможность реализации предлагаемых учебных предметов в той или иной форме занятий.
- 6) Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов.
- 7) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. Резерв учебного времени устанавливается ОУ из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной экзаменационной аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

Примечание к учебному плану

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия — от 11 человек; мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек.

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

Рисунок- 1-5 классы – по 2 часа в неделю;

Живопись – 1-5 классы – по 2 часа в неделю;

Композиция прикладная – 1-5 классы – по 2 часа в неделю;

Работа в материале – 1-3 классы – по 2 часа; 4-5 классы – по 3 часа в неделю;

Беседы об искусстве – в 1 классе по 0,5 часа в неделю;

История народной культуры и изобразительного искусства – 2-5 классы по 1 часу в неделю.

5. Программы учебных предметов

Наименование раздела

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Годовые требования. Содержание разделов и тем;

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям;
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы.
Список учебной литературы.
Средства обучения.

ПО.01.УП.01 РИСУНОК

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 общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

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 «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет.

При реализации программы учебного предмета «Рисунок» продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели ежегодно.

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

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 5 лет составляет 726 часа, в том числе аудиторные занятия - 396 часов, самостоятельная работа - 330 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 5 лет (программа «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	48	51	48	51	32	34	32	34	32	34	396
Самостоятельная работа	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Максимальная учебная	80	85	80	85	64	68	64	68	64	68	726

нагрузка											
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		Экзамен (творческий просмотр)		зачет	

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 «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет составляет:

- аудиторные занятия:
 - 1 - 2 классы – по 3 часа в неделю;
 - 3 - 5 классы – по 2 часа в неделю;
- самостоятельная работа:
 - 4-8 класс – по 2 часа в неделю.

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

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

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

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

Задачи:

- освоение терминологии предмета «Рисунок»;
- приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры 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 декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество», отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

Содержание учебного предмета

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

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении рисунку, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости.

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

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

В первые годы, на примере рисования простых форм предметов дается представление о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии животных и человека. В последующие годы обучения осуществляется переход к изображению более сложных комбинированных форм, изучаются законы линейной и воздушной перспективы, приемы решения живописного и творческого рисунка, передача пространства. Постепенно 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:

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

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка					
1.1	Вводная беседа о рисунке. Организация работы	Урок	2	1	1
1.2	Графические изобразительные средства	Урок	27	10	17

1.3	Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия	Урок	30	12	18
1.4	Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорция. Силуэт	Урок	16	7	9
1.5	Зарисовка чучела птицы	Урок	5	2	3
			80	32	48
II полугодие					
Раздел 2. Линейный рисунок					
2.1	Зарисовки фигуры человека	Урок	5	2	3
Раздел 3. Законы перспективы. Светотень					
3.1	Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная перспектива	Урок	5	2	3
3.2	Светотеневая зарисовка простых по форме предметов	Урок	10	4	6
3.3	Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной окрашенности	Урок	10	4	6
Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность					
4.1	Тональная зарисовка чучела животного (мягкий материал)	Урок	5	2	3
4.2	Зарисовка мягкой игрушки	Урок	5	2	3
Раздел 5. Тональный длительный рисунок					
5.1	Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах	Урок	10	4	6
5.2	Зарисовки по памяти предметов предыдущего задания	Урок	5	2	3
5.3	Натюрморт из двух предметов быта светлых по тону на сером фоне	Урок	10	4	6
5.4	Натюрморт из двух предметов быта	Урок	10	4	6
5.5	Контрольный урок	Урок	10	4	6
			85	34	51
			165	66	99

Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами					
1.1	Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне	Урок	15	6	9
Раздел 2. Законы перспективы. Светотень					

2.1	Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе	Урок	10	4	6
2.2	Зарисовки каркасных проволочных моделей в перспективе	Урок	10	4	6
2.3	Рисунок гипсового геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар)	Урок	15	6	9
2.4	Зарисовки предметов, подобных телам вращения, с натуры и по памяти	Урок	10	4	6
2.5	Рисунок гипсового куба	Урок	10	4	6
2.6	Зарисовки предметов быта имеющих призматическую форму с натуры и по памяти	Урок	10	4	6
			80	32	48
II полугодие					
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	Урок	10	4	6
4.2	Зарисовки предметов, различных по материалу	Урок	10	4	6
Раздел 5. Тональный длительный рисунок					
5.1	Натюрморта из двух предметов быта призматической формы	Урок	15	6	9
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	15	6	9
5.4	Контрольный урок	Урок	10	4	6
			85	34	51
			165	66	99

Третий год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами					
1.1	Тематический натюрморт «Осенний»	Урок	16	8	8
Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок.					
2.1	Натюрморт из гипсовых геометрических тел	Урок	8	4	4
2.2	Сквозной рисунок	Урок	16	8	8

	предметов комбинированной формы				
2.3	Зарисовки отдельных предметов комбинированной формы с натуры и по памяти	Урок	8	4	4
Раздел 3. Тональный длительный рисунок					
3.1	Натюрморт из предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных на уровне глаз учащихся	Урок	16	8	8
			64	32	32
II полугодие					
Раздел 4. Линейно-конструктивный рисунок					
4.1	Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа	Урок	8	4	4
4.2	Рисунок чучела птицы	Урок	8	4	4
Раздел 5. Тональный длительный рисунок					
5.1	Натюрморт с чучелом птицы	Урок	12	6	6
5.2	Натюрморт из двух предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных ниже уровня глаз учащихся	Урок	16	8	8
5.3	Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы разных по тону.	Урок	12	6	6
5.4	Контрольный урок	Урок	12	6	6
			68	34	34
			132	66	66

Четвертый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебн ого заняти я	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятел ьная работа	Аудиторны е занятия
I полугодие					
Раздел 1. Тональный длительный рисунок					
1.1	Натюрморта из трех гипсовых геометрических тел	Урок	16	8	8
1.2	Рисунок однотонной драпировки с простыми складками	Урок	12	6	6
1.3	Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со складками	Урок	16	8	8
Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность.					
2.1	Натюрморт с металлической	Урок	16	8	8

	и стеклянной посудой				
Раздел 3. Линейный рисунок					
3.1	Зарисовки фигуры человека в движении	Урок	4	2	2
			64	32	32
II полугодие					
Раздел 4. Законы перспективы. Светотень					
4.1	Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Построения окружности в пространстве	Урок	8	4	4
4.2	Зарисовки предметов быта (кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении	Урок	8	4	4
4.3	Наброски по памяти отдельных предметов	Урок	4	2	2
Раздел 5. Тональный длительный рисунок					
5.1	Рисунок гипсового шара	Урок	8	4	4
5.2	Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и драпировкой	Урок	16	8	8
Раздел 6. Линейно-конструктивный рисунок					
6.1	Натюрморт в интерьере с масштабным предметом	Урок	12	6	6
6.2	Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками.	Урок	12	6	6
			68	34	34
			132	66	66

Пятый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
Раздел 1. Тональный длительный рисунок					
1.1	Натюрморт из трех-четырех гипсовых геометрических тел	Урок	12	6	6
1.2	Рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете	Урок	12	6	6
1.3	Натюрморт из двух-трех предметов быта и гипсового орнамента высокого рельефа и драпировки со складками	Урок	16	8	8
Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок					
2.1	Зарисовка части интерьера с	Урок	12	6	6

	архитектурной деталью				
2.2	Зарисовка головы человека (обрубков)	Урок	12	6	6
			64	32	32
II полугодие					
Раздел 3. Фактура и материальность в учебном рисунке					
3.1	Натюрморт из предметов с различной фактурой и материальностью и четким композиционным центром	Урок	17	9	8
3.2	Рисунок фигуры человека в интерьере	Урок	11	7	4
Раздел 4. Создание художественного образа графическими средствами					
4.1	Тематический натюрморт «Мир старых вещей».	Урок	17	9	8
Раздел 5. Тональный длительный рисунок.					
5.1	Натюрморта из предметов быта и драпировки со складками	Урок	17	9	8
5.2	Контрольный урок	Урок	6	-	6
			68	34	34
			132	66	66

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Годовые требования. Содержание разделов и тем

Первый год обучения I полугодие

Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка

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

Вводный теоретический урок. Беседа о предмете рисунок. Организация рабочего места. Правильная посадка за мольбертом. Знакомство с материалами, принадлежностями, инструментами, приемы работы карандашом, постановка руки. Знакомство с понятиями «линия», «штрих», «пятно».

Самостоятельная работа: закрепление материала в домашнем альбоме.

1.2. Тема. Графические изобразительные средства.

Проведение вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. Понятие «тон», «тоновая растяжка», «сила тона». Выполнение тональных растяжек на усиление и ослабление тона. Выполнение упражнений на деление вертикальных и горизонтальных отрезков линии, на равные (четные и нечетные) части. Использование карандаша как измерительного инструмента. Рисунок шахматной доски. Деление прямоугольника на 16 равных частей. Техника работы штрихом в 2 тона. Рисунок орнамента с использованием геометрических элементов (квадрат, окружность и т.д.).

Закрепление навыков деление отрезков на равные части и проведения прямых и дугообразных линий. Композиция листа. Формат А4.

Материал – графитный карандаш.

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

1.3. Тема. Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия.

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

Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: рисование простых плоских предметов.

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

Тональный рисунок плоских геометрических фигур, различных по соотношению сторон и тону. Понятие «силуэт». Знакомство со способами визирования карандашом. Правильная передача тональных отношений.

Зарисовка силуэта сухих растений и трав. Формат А4. Материал – графитный карандаш, гелиевая ручка.

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов простой формы.

1.5. Тема. Зарисовка чучела птицы.

Силуэтные зарисовки чучела птицы. Передача пропорций, развитие глазомера. Формат А4. Материал – графитный карандаш, тушь, кисть.

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки по памяти.

II полугодие

Раздел 2. Линейный рисунок

2.1. Тема. Зарисовки фигуры человека.

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

Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 3. Законы перспективы. Светотень.

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

Беседа о перспективе. Линейный рисунок геометрических тел, расположенных на разных уровнях. Анализ перспективных сокращений в зависимости от положения уровня глаз рисующего. Применение линий различного характера для выразительности рисунка. Формат А4.

Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: линейные зарисовки простых предметов.

3.2. Тема. Светотеневая зарисовка простых по форме предметов.

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

Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: светотеневые зарисовки предметов.

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

Тональная зарисовка предметов простой формы. Передача формы предметов с учетом тональной окрашенности без фона. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4.

Материал – графитный карандаш.

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

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность

4.1. Тема. Тональная зарисовка чучела животного (мягкий материал).

Понятие о живописном рисунке. Зарисовки чучела животного. Знакомство с приемами работы мягким материалом. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности меха. Освещение естественное. Формат А4.

Материал – уголь, сангина.

Самостоятельная работа: зарисовки животных с натуры и по памяти.

4.2. Тема. Зарисовка мягкой игрушки.

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

Материал – уголь, сангина.

Самостоятельная работа: зарисовки игрушек с натуры и по памяти.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

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

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

Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры.

5.2. Тема. Зарисовки по памяти предметов предыдущего задания.

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

Самостоятельная работа: зарисовки фруктов и овощей.

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

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

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов.

5.4. Тема. Натюрморт из двух предметов быта.

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

5.4. Тема. Контрольный урок.

Второй год обучения I полугодие

Раздел 1. Творческий рисунок.

Создание художественного образа графическими средствами.

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

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

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

Самостоятельная работа: зарисовки комнатных растений.

Раздел 2. Законы перспективы и светотень в рисунке

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

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

Закрепление понятия об уровне глаз рисующего (линия горизонта, точка схода). Знакомство с понятием перспективного сокращения с одной и двумя точками схода, с приемом построения окружности в перспективе.

Линейно-конструктивные зарисовки створки двери, оконного проема, стола и т. д. Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2.2. Тема. Зарисовки каркасных проволочных моделей в перспективе.

Линейный рисунок каркасных геометрических тел (куб, призма, параллелепипед). Повторение правил перспективы. Углубленный анализ конструктивной формы предметов. Грамотное построение предметов в соответствии с их различным расположением к уровню зрения. Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

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

Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар.), расположенных ниже уровня глаз. Анализ конструктивной формы тел вращения. Грамотное построение с учетом законов перспективы.

Особенности передачи объема. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

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

Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях. Светотеневая передача форм предметов. Тренировка зрительной памяти.

Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2.5. Тема. Рисунок гипсового куба.

Рисунок гипсового куба, расположенного ниже уровня глаз. Закрепление правил перспективы. Грамотное построение. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы.

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

Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущем занятии. Светотеневая передача форм предметов. Тренировка зрительной памяти.

Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.
Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы.

II полугодие

Раздел 3. Линейный рисунок

3.1. Тема. наброски фигуры человека.

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

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность

4.1. Тема. Зарисовки чучела птиц.

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

Самостоятельная работа: зарисовки птиц по памяти.

4.2. Тема. Зарисовки предметов различных по материалу.

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

Формат А4. Материал – мягкий графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов различной материальности.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.2. Тема. Натюрморта из двух предметов быта призматической формы.

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

Самостоятельная работа: композиционные наброски.

5.3. Тема. Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы.

Рисунок натюрморта из предметов быта различных по форме, на фоне драпировки с крупным рисунком, на уровне глаз. Композиция листа.

Пропорции. Выразительность силуэта группы предметов. Освещение контрастное. Формат А3. Материал – мягкий графитный карандаш.

Самостоятельная работа: копирование рисунков ткани.

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

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

5.4. Тема. Контрольный урок.

Третий год обучения I полугодие

Раздел 1. Творческий рисунок.

Создание художественного образа графическими средствами

1.1. Тема. Тематический натюрморт «Осенний».

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

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки овощей и фруктов.

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок

2.1. Тема. Натюрморт из гипсовых геометрических тел.

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

Самостоятельная работа: рисование геометрических предметов по памяти.

2.2. Тема. Сквозной рисунок предметов комбинированной формы.

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

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

2.3. Тема. Зарисовки предметов комбинированной формы с природы и по памяти.

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

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов.

Раздел 3. Тональный длительный рисунок

3.1. Тема. Натюрморт из предметов быта, расположенных на уровне глаз учащихся.

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

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

II полугодие

Раздел 4. Линейно-конструктивный рисунок

4.1. Тема. Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа.

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

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

Самостоятельная работа: копирование орнаментов с образцов.

4.2. Тема. Рисунок чучела птицы.

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

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.1. Тема. Натюрморт с чучелом птицы.

Закрепление материала предыдущего задания. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Передача больших тональных отношений. Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени.

Цельность изображения натюрморта. Продолжение знакомства с приемами работы мягким материалом. Фон светло-серый нейтральный. Формат А3. Материал — уголь, сангина, мел.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц.

5.2. Тема. Натюрморт из крупных предметов быта.

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

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

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

Закрепление всего материала, пройденного в 3 классе. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом освещения. Цельность изображения натюрморта.

Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

5.4. Тема. Контрольный урок.

Четвертый год обучения

II полугодие

Раздел 1. Тональный длительный рисунок

1.1. Тема. Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел.

Рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в третьем классе.

Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Применение в рисунке основных правил перспективы. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон серый. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

1.2. Рисунок однотонной драпировки с простыми складками.

Тональный рисунок драпировки в трех плоскостях с простыми складками. Знакомство с формообразованием складок ткани и методом их изображения.

Построение складок драпировки с учетом пространства, ритма и воздушной перспективы, выявление их объема при помощи светотени. Фон нейтральный. Освещение четко направленное. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

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

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

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

Освещение верхнее, боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность

2.1. Тема. Натюрморт с металлической и стеклянной посудой.

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

Самостоятельная работа: зарисовки металлических и стеклянных предметов.

3. Раздел. Линейный рисунок

3.1. Тема. Зарисовки фигуры человека в движении.

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

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

II полугодие

Раздел 4. Законы перспективы. Светотень

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

Линейный рисунок окружности в перспективе (вертикальная плоскость). Точное построение окружности с учетом перспективного сокращения.

Передача выразительности линий в пространстве. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок цилиндра в горизонтальном положении с введением легкого тона, с сохранением линий построения, без фона, с прокладкой тона в собственных и падающих тенях. Освещение верхнее, боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

4.2. Тема. Зарисовки предметов быта в горизонтальном положении.

Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок предметов быта цилиндрической формы (ведро, кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении с введением легкого тона. Закрепление материала предыдущего задания на примере предметов быта.

Построение предметов с учетом пропорций, линейной и воздушной перспективы. Освещение верхнее, боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски предметов быта.

4.3. Тема. Наброски по памяти отдельных предметов быта.

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

Самостоятельная работа: зарисовки групп предметов.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.1. Тема. Рисунок гипсового шара.

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

Самостоятельная работа: зарисовки фруктов и овощей.

5.2. Тема. Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и драпировкой.

Закрепление материала предыдущих заданий. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Последовательность ведения рисунка, выполнение эскизов, перевод на формат. Передача больших тональных отношений.

Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. Цельность изображения натюрморта. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

Раздел 6. Линейно-конструктивный рисунок

6.1. Тема. Натюрморт в интерьере с масштабным предметом.

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

Самостоятельная работа: зарисовки интерьера.

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

Закрепление всего материала, пройденного в процессе обучения. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом освещения. Владение приемами рисунка, умение пользоваться графическими средствами.

Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Пятый год обучения I полугодие

Раздел 1. Тональный длительный рисунок

1.1. Тема. Натюрморт из трех-четырех гипсовых геометрических тел.

Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в процессе обучения. 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. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

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

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

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

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

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

Самостоятельная работа: создание набросков.

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок

2.1. Тема. Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью.

Рисование фрагмента интерьера с архитектурной деталью (окно, дверь и т.д.) с выраженным смысловым и композиционным центром. Развитие объемно-пространственного мышления, углубление знаний по практическому применению закономерностей перспективы. Построение интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы, передача глубокого пространства, величины и пропорций предметов в интерьере, их пространственная связь.

Компновка изображения в листе, выбор формата. Материал – графитный и цветной карандаш, маркер.

Самостоятельная работа: зарисовки интерьера.

2.2. Тема. Зарисовка головы человека (обрубков).

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

Самостоятельная работа: конструктивный рисунок обрубков по памяти.

II полугодие

Раздел 3. Живописный рисунок. Фактура и материальность

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

Рисунок натюрморта повышенной сложности из предметов быта (стекло, металл, керамика, дерево и т.д.). Реализация накопленного опыта за предшествующий период обучения. Демонстрация навыков в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы и планов, на которых они расположены. Передача материальности предметов с соблюдением общего тона. Четкость в последовательности выполнения работы. Формат А3. Материал по выбору.

Самостоятельная работа: наброски различными художественными материалами.

3.2. Тема. Зарисовка фигуры человека в интерьере.

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

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека в движении.

Раздел 4. Творческий рисунок.

Создание художественного образа графическими средствами

4.1. Тема. Тематический натюрморт «Мир старых вещей».

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

Самостоятельная работа: выполнение копий с работ старых мастеров.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.1. Тема. Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками.

Самостоятельное использование полученных знаний, умений и навыков. Эскиз, формат, пропорции, моделировка деталей, общий тон.

Материальность, художественная выразительность, завершенность работы.

5.1. Тема. Контрольный урок.

4. 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.

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

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени в конце учебного года в виде контрольного урока, и просмотра работ обучающихся. Экзамен проводится в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Критерии оценок

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

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

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

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

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

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

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

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА **Методические рекомендации преподавателям**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения

прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Астрель М. Основы рисунка. Начинающему художнику. 2004.
2. Астрель М. Как рисовать натюрморт. Начинающему художнику. 2004.
3. Виноградова Т. Уроки рисования с натуры. М.: Просвещение, 1980.
4. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка. М.: «Эксмо», 2003.
5. Сокольникова Н.М. «Основы рисунка», ОБНИНСК. Изд. «Титул». 1996.
6. Сокольникова Н.М. «Основы композиции», ОБНИНСК. Изд. «Титул». 1996.

Список учебной литературы

1. Ли Н.Г. Учебный академический рисунок. М.: «Эксмо», 2004.
2. Пауэлл У.Ф. Рисуем голову и фигуру. М.: АСТ-Астрель, 2004.
3. Рожкова Л.Б., Макоед Л.Л. Изобразительное искусство в школе. Ижевск.: Изд. Удм. Университета, 1992.
4. Ростовцев Н.Н. «Учебный рисунок» - М.: «Просвещение», 1976.
5. Селин В. Школа рисунка карандашом. «Клуб семейного досуга», 2007.

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.

ПО.01.УП.02 ЖИВОПИСЬ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

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 цветовой 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.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Живопись» при 5-летнем сроке обучения реализуется 5 лет – с 1 по 5 классы.

При реализации программы «Живопись» с 5-летним сроком обучения: аудиторские занятия в 1-2 классах – три часа в неделю, в 3-5 классах – два часа в неделю, самостоятельная работа с 1-5 классы – по 2 часа.

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

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» с нормативным сроком обучения 5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Живопись», составляет 726 часа (в том числе, 396 аудиторных часов, 330 часов самостоятельной работы).

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет «Живопись» со сроком обучения 5 лет (программа «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	48	51	48	51	32	34	32	34	32	34	396
Самостоятельная работа	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Максимальная Учебная нагрузка	80	85	80	85	64	68	64	68	64	68	726
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		Экзамен (творчески й просмотр)		зачет	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность уроков – 40-45 минут.

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

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

Задачи учебного предмета:

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

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

Библиотечный фонд 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.

Содержание учебного предмета

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

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

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

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 форме 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.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН Первый год обучения

№	Наименование раздела,	Вид	Общий объем времени в часах

	темы	занятия учебного	нагрузка Максимальная	работа Самостоятельная	занятия Аудиторные
I полугодие					
1	Характеристика цвета	Урок	4	1	3
2	Характеристика цвета	Урок	4	1	3
3	Характеристика цвета. Три основных свойства цвета.	Урок	4	1	3
4	Приемы работы с акварелью	Урок	4	1	3
5	Приемы работы с акварелью	Урок	4	1	3
6	Приемы работы с акварелью	Урок	11	5	6
7	Нюанс	Урок	11	5	6
8	Световой контраст (ахроматический контраст)	Урок	11	5	6
9	Цветовая гармония. Полярная гармония.	Урок	5	2	3
10	Трехцветная и многоцветная гармония	Урок	11	5	6
11	Гармония по общему цветовому тону	Урок	11	5	6
			80	32	48
II полугодие					
12	Гармония по общему цветовому тону	Урок	10	4	6
13	Гармония по общему цветовому тону	Урок	10	4	6
14	Цветовой контраст (хроматический)	Урок	10	4	6
15	Цветовой контраст (хроматический)	Урок	10	4	6
16	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	Урок	10	4	6
17	Гармония по общему цветовому тону	Урок	15	6	9
18	Фигура человека	Урок	10	4	6
19	Контрольная работа	Урок	10	4	6
			85	34	51
			165	66	99

Второй год обучения

№	Наименование	Вид	Общий объем времени в часах

	раздела, темы	занятия учебного	Максимальная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1	Гармония по общему цветовому тону	Урок	10	4	6
2	Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах)	Урок	10	4	6
3	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах)	Урок	15	6	9
4	Гармония по насыщенности	Урок	10	4	6
5	Контрастная гармония	Урок	5	2	3
6	Световой контраст (ахроматический). Гризайль.	Урок	15	6	9
7	Гармония по светлоте и насыщенности	Урок	15	6	9
			80	32	48
II полугодие					
8	Фигура человека	Урок	5	2	3
9	Гармония по общему цветовому тону	Урок	15	6	9
10	Гармония по насыщенности и светлоте	Урок	10	4	6
11	Гармония по общему цветовому тону	Урок	10	4	6
12	Гармония по общему цветовому тону. Нюанс.	Урок	5	2	3
13	Гармония по насыщенности	Урок	15	6	9
14	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	Урок	15	6	9
15	Контрольная работа	Урок	10	4	6
			85	34	51
			165	66	99

Третий год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид	Общий объем времени в часах

		занятия учебног	ая нагрузка Максимальная	работа Самостоятельная	занятия Аудиторные
I полугодие					
1	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	Урок	12	6	6
2	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	Урок	24	12	12
3	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	Урок	16	8	8
4	Фигура человека	Урок	4	2	2
5	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	Урок	8	4	4
			64	32	32
II полугодие					
6	Гармония по общему цветовому тону	Урок	16	8	8
7	Контрастная гармония на ненасыщенных цветах	Урок	16	8	8
8	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	Урок	12	6	6
9	Гармония по светлоте	Урок	12	6	6
10	Контрольная работа	Урок	12	6	6
			68	34	34
			132	66	66

Четвертый год обучения

№	Наименование раздела, темы	занятия учебног Вид	Общий объем времени в часах		
			ая нагрузка Максимальная	работа Самостоятельная	занятия Аудиторные
I полугодие					
1	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	Урок	12	6	6
2	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	Урок	20	10	10
3	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	Урок	20	10	10
4	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	Урок	12	6	6

	тону				
			64	32	32
II полугодие					
5	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	Урок	18	10	8
6	Гармония по насыщенности и светлоте	Урок	18	10	8
7	Нюансная гармония	Урок	18	10	8
8	Фигура человека	Урок	8	4	4
9	Контрольная работа	Урок	6	-	6
			68	34	34
			132	33	66

Пятый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1	Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности	Урок	8	4	4
2	Нюансная гармония	Урок	20	10	10
3	Гармония по насыщенности и светлоте	Урок	20	10	10
4	Интерьер	Урок	16	8	8
			64	32	32
II полугодие					
5	Гармония по общему цветовому тону	Урок	10	6	4
6	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	Урок	17	9	8
7	Фигура человека	Урок	9	5	4
8	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	Урок	13	7	6
9	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	Урок	13	7	6
10	Контрольная работа	Урок	6	-	6
			68	34	34
			132	66	66

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Годовые требования. Содержание разделов и тем

Первый год обучения

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

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами.

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

Самостоятельная работа: пейзаж с закатом солнца.

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

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

4. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, мазок). Этюды перьев птиц, коры деревьев и т.п. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды осенних цветов.

5. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, по-сырому, a la prima).

Этюд с палитрой художника. Использование акварели, бумаги различных форматов.

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

6. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов. Копирование лоскутков тканей. Использование акварели, бумаги формата А4.

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

7. Тема. Нюанс. Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Понятие «среда». Влияние освещения на цвет. Изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при теплом освещении. Использование акварели, бумаги формата А4.

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

8. Тема. Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль. Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром. Натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на темном фоне. Использование акварели, бумаги формата А4.

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

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

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

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

Самостоятельная работа: натюрморт из цветов в трехцветной гармонии.

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

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

12. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения.

Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы (кастрюля) с фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

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

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

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

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

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

Самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях.

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

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

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

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

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

Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека.

19. Контрольная работа.

Второй год обучения

1. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Передача оттенков локального цвета. Этюд ветки с плодами рябины, винограда, яблок и т.д. на нейтральном фоне.

Использование акварели (техника *a la prima*), бумаги различных форматов.

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

2. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Развитие представлений о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Этюд овощей или грибов на контрастном фоне. Использование акварели (многослойная живопись), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды фруктов на контрастном фоне.

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

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

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

Самостоятельная работа: эскизы домашних животных.

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

Самостоятельная работа: этюд чайника на контрастном фоне.

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

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений (гризайль).

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

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений.

8. Тема. Фигура человека. Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде фигуры человека. Поиск композиционного решения, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом. Два этюда фигуры человека (в различных позах). Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека.

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

Самостоятельная работа: этюд банки с водой на нейтральном фоне.

10. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Колористическая цельность. Смягчение контрастов. Выражение влияния цветовой среды на предметы натюрморта через рефлексы и полутона. Передача глубины пространства. Натюрморт с кувшином и

фруктами на темном фоне без складок при боковом освещении (с предварительным эскизом). Использование акварели (техника a la prima), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фруктов на темном фоне.

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

Самостоятельная работа: этюды с хлебопекарными изделиями.

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

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

13. Тема. Гармония по насыщенности. Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений. Определение различия тональных и цветовых отношений в натюрморте. Связь предметов с окружающей средой. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды предметов на контрастном фоне.

14. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Закрепление полученных навыков. Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Натюрморт из трех с предметом из металла (чайник, турка, кофейник). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды металлического предмета на разном фоне.

15. Контрольная работа.

Третий год обучения

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

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов.

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

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

3. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Достижение цветового единства. Передача материальности предметов, решение пространства в натюрморте. Натюрморт из трех предметов быта, контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с различной фактурой.

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

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в движении по представлению.

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Тонкие цветовые отношения. Моделирование формы в тени.

Натюрморт из предметов быта против света. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: копирование натюрмортов с подобной композицией.

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

Самостоятельная работа: копирование репродукций с изображением птиц.

7. Тема. Контрастная гармония на ненасыщенных цветах. Цветотональные отношения. Различные приемы акварели. Натюрморт с крупным предметом на контрастном фоне (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

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

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства.

9. Тема. Гармония по светлоте. Последовательное ведение длительной работы. Выражение «состояния» натюрморта. Лепка формы цветом.

Натюрморт в светлой тональности. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

10. Контрольная работа.

Четвертый год обучения

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

Самостоятельная работа: этюды живых цветов.

2. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Грамотное сочетание цветовых отношений. Лепка формы предметов, передача световоздушной среды. Натюрморт в различных техниках из атрибутов художника со сложной по фактуре и цвету драпировкой с введением гипса (с предварительным эскизом). Использование акварели, бумаги формата А2. 24

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

3. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Последовательное ведение длительной постановки. Применение различных приемов работы с акварелью. Ритмическое построение цветowych пятен. Натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов, различных по материалу.

4. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Применение на практике полученных знаний. Лепка формы цветом, передача материальности. Этюд драпировки со складками. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюд драпировки со складками.

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

6. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Цветотональное решение. Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение 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. Нюансная гармония. Грамотное последовательное ведение длительной постановки. Поиск интересного живописно-пластического решения. Натюрморт с чучелом птицы. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников-анималистов.

8. 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.

9. Контрольная работа.

Пятый год обучения

1. Тема. Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности. Цельность, декоративность колористического решения. Передача фактуры предметов. Этюды постановок с грибами и осенними листьями. Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3

Самостоятельная работа: копии с репродукции натюрмортов.

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

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

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

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

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в различном освещении.

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

Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: фрагмент домашнего интерьера с комнатными растениями.

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

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

6. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Грамотное построение цветowych и тональных отношений. Передача «большой формы»,

пространства в натюрморте. Ритмическое построение цветowych пятен. Натюрморт с введением гипсовой маски или орнамента. Использование акварели, бумаги формата А2.

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

7. Тема. Фигура человека в театральном костюме. Выявление характерных особенностей модели. Этюды фигуры человека в контражуре. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.

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

Самостоятельная работа: копии с репродукций натюрмортов.

9. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Поиск интересной живописно-пластической композиции. Лепка формы цветом.

Передача материальности. Натюрморт из предметов различной материальности (тематический натюрморт «Игрушки»). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды игрушек с различных точек.

10. Контрольная работа.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

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

5. 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 «Живопись» 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 (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени в конце учебного года в виде контрольного урока, и просмотра работ обучающихся. Экзамен

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

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

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

2 год обучения

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

3 год обучения

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

4 год обучения

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

5 год обучения

- передавать цельность и законченность в работе;
- строить сложные цветовые гармонии;
- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;
- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных поверхностей;

С учетом данных критериев выставляются оценки:

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи следует рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

1. Анализ цветового строя натюрморта.
2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-классиков.

3. Выбор техники исполнения.
4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением.
5. Выполнение картона.
6. Выполнение работы на формате в материале.

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

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя - посещение выставок;

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Обучение живописи должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение этюдов и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть усиленными 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.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической и учебной литературы

1. Богатеева З.А. Чудо поделки из бумаги. Москва. Просвещение.1992.
2. Бердник Т.О., Неклюдова Г.П. «Дизайн костюма», «Реникс», 2000
3. Гончар А.Б., Лебедева Е.И., Боленко К.Г. Зачем и как человек одевается: книга из серии «120 уроков по естествознанию и истории для самых маленьких». - М.: "Лайда"
4. Дондели Л.Д. Декоративно-прикладное искусство. Москва. Просвещение.1984.
5. Ким Солга Забавные фигурки. Москва. ИнтерДайджест.1997.
6. Лесли Дьеркс Мозайка.М.,Эксмо-Пресс,2000г.

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.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно – прикладное творчество». Разработана для МБОУДОД «Дебесская детская школа искусств имени Г.М. Корепанова – Камского».

Учебный предмет «Композиция прикладная» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению декоративных 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. Процесс эстетического познания детьми произведений декоративно-прикладного искусства на занятиях по «Композиции прикладной» включает в себя как восприятие произведений, так и практическую работу учащихся.

Виды декоративно-прикладного искусства очень разнообразны, но при этом они характеризуются несколькими общими чертами, среди которых в первую очередь необходимо назвать художественную ценность предмета и его функциональность. Признаком искусства в бытовом предмете является соединение целесообразности и красоты, что находит отражение и в форме предмета, и в правильно выбранном для него материале, и в характере декора. Художник-прикладник выражает мировосприятие современников, свои эстетические воззрения, эмоциональный настрой, не прибегая в декоре к натуральному изображению предметов. Занятия с учащимися строятся на основе развития у них понимания органического сочетания декора с формой, материалом, назначением вещи.

В декоративно-прикладном искусстве широко используется обобщение, даже символизация образа.

Многочисленные примеры декоративной трактовки форм можно найти в истории декоративного искусства с самых ранних времен. На занятиях по декоративно-прикладному искусству учащиеся должны усвоить зависимость создаваемого ими образа от материала, его физических качеств и особенностей. Материал, его свойства и технологии, вводят учащегося в строгие рамки, ограничивают его в передаче внешних сходств с изображаемым, и придают последнему черты условности и декоративности.

В процессе занятий преподаватель последовательно и целенаправленно формирует у учащихся чувство композиции, проявляющееся в умении строить предмет, исходя из единства утилитарного и художественного. Народное и декоративно-прикладное искусство являются неотъемлемой частью художественной культуры. Произведения прикладного искусства отражают художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую память.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная» составляет 5 лет: при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Декоративно – прикладное творчество» - с 1 по 5 классы. В учебном году – 33 учебных недели по 1 часу в неделю.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная» при 5-летнем обучении составляет 495 часов. Из них: 165 часа – аудиторные занятия, 330 час - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Декоративно-прикладное творчество» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Максимальная учебная нагрузка (в часах)											
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		кЗачет, контрольный		кЗачет, контрольный		кЗачет, контрольный		кЗачет, контрольный		кЗачет, контрольный	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция прикладная» 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 – 5 класс - 1 час.

Самостоятельная работа:

1 – 5 класс – 2 часа.

Цель и задачи учебного предмета

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

Задачами учебного предмета «Композиция прикладная» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству; создание условий для развития воображения, фантазии, наблюдательности.

- обучение учащихся образному мышлению, умению обобщать, стилизовать увиденное; Обучение навыкам работы с элементами различной формы, организации равновесия композиции; обучение основам технологической системы в создании декоративной композиции.

- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами декоративной композиции;

- изучение выразительных возможностей тона и цвета;

- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;

- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;

- овладевать процессом стилизации природных форм в декоративные, приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;

- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

- распределение учебного материала по годам обучения;

- описание дидактических единиц учебного предмета;

- требования к уровню подготовки обучающихся;

- формы и методы контроля, система оценок;

- методическое обеспечение учебного процесса.

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 для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

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

Мастерская по композиции прикладной должна быть оснащена удобными столами, компьютером.

Содержание учебного предмета

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

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

1. Организация декоративной плоскости композиции.
2. Орнаментальная композиция и стилизация.
3. Итоговая работа

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 полугодие					
Раздел 1: Организация декоративной плоскости композиции					
1.1	Выбор формата. «Замки и терема», «Охотники доисторических времен. Гуашь. Техника трафарета и набрызга или фломастеры.	Урок	9	6	3
1.2	Организация декоративной плоскости композиции				
1.2.1	Упражнение на одно пятно в заданной плоскости в жестких	Урок	3	2	1

	и плавных линиях: «Кактус», «Змейка», «Диковинные растения, насекомые, звери и птицы» и т.д. Выразительность пятна. Тушь, кисть.				
1.2.2	Создание художественного образа персонажа: в жестких линиях «Колдунья», «Злой волшебник», «Всемогущий фараон», и т.п., в мягких линиях «Добрая фея», «Царица Египта - Нефертити» и т.д. Выразительность линий.	Урок	3	2	1
1.2.3	Композиция: «Зоопарк», «Дары Нила», «Зеленый оазис» и т.п. 1. Выбор размера плоскости изображения. 2. Выразительность пятна и линии.	Урок	6	4	2
1.2.4	Композиция «Листья деревьев», «Сады фараона», «Священное древо Каира» и т.п. с одной доминантой. Организация листа с центром композиции.	Урок	9	6	3
1.2.5	Композиция без выделения доминанты. Организация единого ансамбля. «Фризная композиция. Шествие осени», «Лестница царя Саргона. Фриз»	Урок	9	6	3
1.3	Натюрморт из предметов быта. Равновесие. Симметрия и асимметрия. «Восточный натюрморт»	Урок	9	6	3
	Всего за I полугодие		48	32	16
2 полугодие					
1.4	Декоративная птица симметричная или асимметричная по форме. Цветовая растяжка. «Птица Феникс», «Сирена Эгейского моря».	Урок	9	6	3
1.5	У природы нет плохой погоды. Упражнение на состояния: холодный ветер, закат, восход, розовое утро, страшная гроза, легкий туман, солнечный день.	Урок	9	6	3

	1. Эмоциональная роль цвета. 2. Выразительность линий. Гуашь.				
1.6	Рыбка. Тепло – холодные цветовые гармонии. Гуашь. Декоративный рисунок рыбки на половину в воде. 1.Выразительность цветового пятна. 2.Деление цвета на теплые и холодные гармонии. Мотивы крито – микенских монументальных росписей.	Урок	9	6	3
1.7	Геометрический орнамент. Аппликация из ткани или других материалов (бумага, картон и т.п.) Мотивы античной мозаики, «Морская тематика», «Нептун» и т. п. 1. Выразительность пятна. 2. Цветовая организация плоскости. 3. Симметрия в орнаменте	Урок	24	16	8
	Всего за II полугодие		51	34	17
	Всего за год		99	66	33
Второй год обучения					
1 полугодие					
1.8	Организация декоративной плоскости композиции. Русский костюм. Костюм Византийской империи. « Император», «Императрица», «Ангел». 1. Графический характер задания. 2. Стилизация костюма. Гелиевые ручки или техника «Штамп –мозаика».	Урок	18	12	6
1.9	Гармония цвета. Теория гармонических сочетаний цвета и тона. Эскизы и выполнение в материале фоторамки. Гуашь. Выполняются две работы.	Урок	18	12	6

1.10	Задание на ограничение в цвете. Цветовые гармонии противоположных цветов. Гуашь. 1.Цветовые гармонии 2.Цветовая организация листа. «Театр», «Цирк», «Готическая буква», «Страница средневековой книги» ит.п.	Урок	12	8	4
Всего за I полугодие			48	32	16
2 полугодие					
1.11	«Петушок – золотой гребешок», «Коза- дeреза», «Совушка». Лубочные картинки 1.Развитие фантазии 2.Эмоциональная образная роль цвета. 3.Выделение сюжетно – композиционного центра. Гуашь, акварель и акварельные карандаши.	Урок	15	10	5
1.12	Венецианские маски. Гармоничное сочетание 6 групп родственно- контрастных цветов. Научиться создавать определенную цветовую гармонию, а также выявить за счет цветовых акцентов наиболее композиционно значимые формы. Гуашь.	Урок	12	8	4
1.13	«Театр кукол», «Кошкин дом» Коллаж 1 .Работа над эскизами 2. Стилизация формы 3.Подбор тканей по цветовым гармониям 4. Компоновка на плоскости 5.Строгое соблюдение технологической последовательности.	Урок	24	16	8
Всего за II полугодие			51	34	17
Всего за год			99	66	33
Третий год обучения					
1 полугодие					
1.14	Цветовой круг. Построение	Урок	18	12	6

	цветового круга из 12 сегментов. Характеристики цвета. Спектр насыщенности цветов, спектр разбелов и затемнений цветов. Цветовой шар Итена. Гуашь				
1.15	Аллегория. «Времена года» Календарные обряды в русском фольклоре. Вводится понятие «аллегория» в композиции. Примеры художественных произведений известных художников. (М. Врубель «Царевна – лебедь», «Леший» и т.д.) 1. Организация композиции 2. Цветовые гармонии 3. Выразительность образа через цветовое решение. Гуашь.	Урок	30	20	10
	Всего за I полугодие		48	32	16
2 полугодие					
Раздел 2: Орнаментальная композиция и стилизация.					
2	Орнаментальная композиция и стилизация.				
2.1	Закономерности построения орнамента. Виды орнамента. Стилизация объектов природы. Растительный орнамент. Выбор цветовой гаммы «Времена года». Гуашь. 1. Выбор мотива композиции 2. Последовательное построение узора 3. Цветовая гармония в композиции.	Урок	18	12	6
2.2	Роль стилизации в создании авторской (текстильной, бумажной, из пластика и т.п.) игрушки и куклы. Текстильные кошки. Авторская кукла. Эскизирование, создание куклы. 1. Сохранение старых традиций 2. Развитие фантазии и воображения детей 3. Овладение техникой изготовления текстильной куклы, куклы из бумаги и пластика	Урок	33	22	11
	Всего за II полугодие		51	34	17
	Всего за год		99	66	33
Четвертый год обучения					

1 полугодие					
2.3	Упражнения по цветоведению. Стилизация природных форм. Зооморфные мотивы. Насекомые, птицы, животные Выбрать 6 одинаковых форматов и повторить в них выбранный сюжет. В каждом формате – заданная цветовая гамма. Гуашь. Гармоническое сочетание цвета и эмоциональное воздействие цвета. 1. Черный и белый 2. Желтый, синий, черный, белый 3. Синий и желтый = через зеленый 4. Через синий 5. Через желтый 6. Через серый	Урок	24	16	8
2.4	Традиционные узоры лоскутной мозаики. Ткань, бумага по выбору. Стилизация в произведениях живописи и графики. Создание панно или декорирование объемной формы. Полоски, квадраты, треугольники. «Звездапад», «Зимние узоры», «Деревушка» и т.п.	Урок	24	16	8
Всего за I полугодие			48	32	16
2 полугодие					
2.5	Законы построения орнамента в квадрате и в круге. Изучение законов цветоведения, выполнение упражнений на цветовые и тоновые гармонии. Гуашь. Растительный, зооморфный, антропоморфный орнамент.	Урок	24	16	8
2.6	Мифы и легенды Древней Руси. Эскиз для гобеленов. Стилизованные образы русалок, птиц, аллегоричные образы. Составление эскизов для имитации гобелена. 1. Изучение и сбор материала 2. Стилизация эскиза под гобелен 3. Сложные цветовые гармонии.	Урок	27	18	9
Всего за II полугодие			51	34	17

	Всего за год		99	66	33
Пятый год обучения					
1 полугодие					
2.7	Орнамент и шрифтовая композиция. Асимметричный орнамент. Стиль «модерн». Буква, рама, стилизация природных форм. Работа графическими материалами. Серия работ небольшого формата А5.	Урок	15	10	5
2.8	Супрематический тематический натюрморт. Темы для натюрморта «Театр», «Музыка» «Наш сад», и т.д. Гуашь. Выполняются зарисовки и стилизация предметов быта, инструментов. Нарисованная на бумаге композиция делится на части. Применение в работе приемов, усиливающих впечатление декоративности: - членение плоскости на части - дробление изображения - оверлеппинг. Выбор модуля для композиции. Задачи: 1. Равновесие в композиции 2. Цветовое решение цельности и единства в композиции.	Урок	18	12	6
2.9	Маскарад. Новогодняя тематика. Поиски и зарисовки костюма. Стилизация фигуры человека в одежде. Применение законов цветоведения или работа в графической манере. 1. Выбор размеров изображения для выразительности содержания. 2. Цветовое решение для выражения замысла 3. Выбор цветовой гармонии с ограничением цвета. Гуашь или акварель, акварельные карандаши.	Урок	15	10	5
	Всего за I полугодие		48	32	16
2 полугодие					
2.10	Первый вариант задания: Монументально – декоративная композиция. Выполнение настенного	Урок	51	34	17

	панно для общественного помещения. Техника выполнения – роспись или коллаж - комбинации, ассамбляж. Коллективная работа. 1. Последовательность в работе. 2. Стилизация и ограничение в цвете 3. Гармоничное решение подбора цветов. Второй вариант задания: «Аллегоричное решение костюма». Коллективная работа в исполнении костюма.				
			51	34	17
			99	66	33

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание разделов и тем. Годовые требования

Первый год обучения

В первом году обучения необходимо решать задачи, которые будут базовыми для всего периода обучения – это развитие образного мышления, фантазии, художественной наблюдательности, развитие творческого потенциала. Раздел - Организация декоративной плоскости композиции.

Основные задачи первого года обучения:

1. общее знакомство с предметом композиции, декоративной и прикладной композиции.
2. Знакомство с простейшими композиционными понятиями. Выразительность пятна, линии и их роль в композиции.
3. выбор формата и размер плоскости изображения.
4. Понятие об организации изобразительной плоскости декоративно – прикладной композиции.
5. Симметрия и асимметрия.
6. Единство и цельность композиции на основе соподчиненности и гармонии.
7. Равновесие в композиции и выделение композиционного центра.
8. Гармония цветовых отношений.

Второй год обучения

Второй год обучения - это закрепление и углубление навыков работы по прикладной композиции. Работы учащихся становятся более аккуратными и качественными. Сохраняется последовательность заданий – от простого к сложному. Учащиеся выполняют на отдельном листе короткие зарисовки и эскизы для длительных работ. Продолжается работа по разделу - Организация декоративной плоскости композиции.

Основные задачи второго года обучения:

1. Понятия: силуэт, масштабность, равновесие сюжетно – композиционного центра композиции.

2. Статика и динамика в композиции.
3. Ритм, как выразительное средство декоративно – прикладной композиции.
4. Умение создать цветовую гармонию композиции с грамотно подобранными тональными цветовыми отношениями.

Третий год обучения

Третий год обучения – повторение и закрепление знаний, полученных в первом и втором классах. Задачи декоративно – прикладной композиции усложняются, исполнение становится более качественным. Усложняется цветовая палитра и технические возможности гуаши. В первом полугодии продолжается работа по разделу первого и второго годов обучения. Во втором полугодии работа ведется по Разделу 2 - Орнаментальная композиция и стилизация.

Основные задачи третьего года обучения:

1. Обучение приемам стилизации природных, растительных мотивов. Овладение приемом органичного введения декора в композицию.
2. Создание художественных образов. Развитие способности учащихся образно мыслить.
3. Создание определенной цветовой гармонии, а также выявление за счет цветовых акцентов композиционно значимых форм.
4. Умение деликатно вводить реальные и абстрактные детали, умение работать с фактурами.

Четвертый год обучения

Четвертый год обучения – повторение и закрепление знаний, полученных в первом, втором и третьем годах обучения. Ведется работа по разделу «Орнаментальная композиция и стилизация». Законы построения орнамента в квадрате и в круге. Стилизация природных форм. Упражнения по цветоведению. Учащиеся применяют в работе навыки работы с бумагой, гуашью, тканью.

Основные задачи четвертого года обучения:

1. Изучение способов построения сложных орнаментов.
2. Стилизация зооморфных, антропоморфных форм.
3. Качественное выполнение работы.

Пятый год обучения

В выпускном классе уделяется особое внимание индивидуальным способностям учащихся. Учащиеся уже владеют средствами выражения, знают законы декоративно – прикладной композиции и используют их в раскрытии заданной темы. Учащиеся умеют образно мыслить, стилизовать изображение, подбирать тот или иной колорит, цветовой строй композиции. Итоговые работы выполняются в материале.

1 год обучения

Раздел 1: Организация декоративной плоскости композиции.

1.1. Тема: Выбор формата. «Замки и терема», «Охотники доисторических времен».

Задачи:

1. Знакомство с типами форматов (вертикальный, горизонтальный, квадрат)
2. Выбор композиционного изображения.
3. Изображение линейно – графическое.

Материал: Фломастеры.

Самостоятельная работа: Рассмотреть картины известных художников и заметить взаимосвязь изображения и типа формата.

1.2. Тема: Организация декоративной плоскости композиции. Задания направлены на умение видеть изобразительную плоскость, где каждый элемент композиции является частью целого. Вводится понятие пятна и говорится о его условности. Большую роль в композиции играет линия.

1.2.1. Тема: Упражнение на одно пятно в заданной плоскости в жестких и плавных линиях: «Кактус», «Змейка», «Диковинные растения, насекомые, звери и птицы» и т.д.

Задача: Выразительность пятна. Тушь, кисть.

Самостоятельная работа: Выполнить задание, используя другие различные художественные материалы.

1.2.2. Тема: Создание художественного образа персонажа: в жестких линиях «Колдунья», «Злой волшебник», «Всемогущий фараон», и т.п., в мягких линиях «Добрая фея», «Царица Египта - Нефертити» и т.д.

Задача: Выразительность линий.

Материал: Тушь, кисть или фломастеры.

Самостоятельная работа: наблюдать за выразительностью линий в природе, выполнить задание, используя другой художественный материал.

1.2.3. Тема: Композиция: «Зоопарк», «Дары Нила», «Зеленый оазис» и т.п.

Задачи:

1. Выбор размера плоскости изображения.

2. Выразительность пятна и линии.

Материал: Тушь, кисть.

Самостоятельная работа: Используя фотографии растений и животных попытаться нарисовать их силуэты, в наиболее выразительном ракурсе.

1.2.4. Тема: Композиция «Листья деревьев», «Сады фараона», «Священное дерево Каира» и т.п. с одной доминантой.

Задача: Организация листа с центром композиции.

Материал: Фломастеры. Самостоятельная работа: Рассмотреть картины художников и художественные фотографии, определить произведения с выразительным центром композиции. Нарисовать схематично эти произведения.

1.2.5. Тема: Композиция без выделения доминанты. «Фризная композиция. Шествие осени», «Лестница царя Саргона. Фриз»

Задача: Организация единого ансамбля.

Материал: Фломастеры. Самостоятельная работа: Собрать подборку фотографий композиций без выделения доминанты.

1.3. Тема: Натюрморт из предметов быта. Равновесие. Симметрия и асимметрия. «Восточный натюрморт»

Задача: Усвоить понятия «Равновесие. Симметрия. Асимметрия. Симметрия всегда уравновешена. Равновесие не всегда симметрично».

Материал: тушь, гуашь. Самостоятельная работа: Провести работу по сбору информации, наглядности, зарисовки предметов быта с фотографий, их упрощения, «стилизации». Работа над эскизом.

1.4. Тема: Декоративная птица симметричная или асимметричная по форме. Цветовая растяжка. «Птица Феникс», «Сирена Эгейского моря».

Задачи:

1. Работа с палитрой

2. Цветовая растяжка

3. Цветовые гармонии.

Материал: Гуашь ограниченной цветовой гаммы.

Самостоятельная работа: работа над эскизом.

1.5. Тема: У природы нет плохой погоды. Упражнение на состояния: холодный ветер, закат, восход, розовое утро, страшная гроза, легкий туман, солнечный день.

Задачи:

1. Эмоциональная роль цвета.
2. Выразительность линий.

Материал: Гуашь. Самостоятельная работа: Проанализировать произведения художников, отметить, какими средствами выразительности пользуется художник.

1.6. Тема: Рыбка. Тепло – холодные цветовые гармонии.

Декоративный рисунок рыбки на половину в воде. Мотивы крито – микенских монументальных росписей.

Задачи:

1. Выразительность цветового пятна.
2. Деление цвета на теплые и холодные гармонии.

Материал: Гуашь.

Самостоятельная работа: сбор информации в папку «Цветовые палитры. Гармония цвета». В электронном виде.

1.7. Тема: Геометрический орнамент. Аппликация из ткани или других материалов (бумага, картон и т.п.) Мотивы античной мозаики, «Морская тематика», «Нептун» и т. п.

Задачи:

1. Выразительность пятна.
2. Цветовая организация плоскости.
3. Симметрия в орнаменте

Материал: Ткань или бумага.

Самостоятельная работа: Сбор информации по теме. Работа над эскизом.

2 год обучения

1.8. Тема: Организация декоративной плоскости композиции. Русский костюм. Костюм Византийской империи. « Император», «Императрица», «Ангел».

1. Графический характер задания.
2. Стилизация костюма.

Гелиевые ручки или техника «Штамп – мозаика».

Самостоятельная работа: Изучение материалов по истории русского и византийского костюма. Зарисовки костюма, создание папки иллюстративного материала.

1.9. Тема: Гармония цвета. Теория гармонических сочетаний цвета и тона. Эскизы и выполнение в материале фоторамки.. Выполняются две работы.

Пример:

1. Желтый, желто- оранжевый, оранжевый, оранжево – красный, красный, пурпурный. Фиолетовый.
2. Желтый, желто – зеленый, зеленый, голубой, синий, сине – фиолетовый.

Материал: Гуашь Самостоятельная работа: анализ произведений декоративного искусства. Подбор цветовой гаммы и работа над эскизом.

1.10. Тема: Задание на ограничение в цвете. Цветовые гармонии противоположных цветов.

Примеры:

1. Желтый, фиолетовый, голубой, белый.
2. Красный, зеленый, черный, белый.
3. Синий, оранжевый, черный, белый.

Задачи:

1. Цветовые гармонии
2. Цветовая организация листа.

«Театр», «Цирк», «Готическая буква», «Страница средневековой книги» ит.п.

Материал: Гуашь. Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала, работа над эскизом.

1.11 Тема: «Петушок – золотой гребешок», «Коза- дёреза», «Совушка».

Лубочные картинки – русское народное творчество.

Задачи:

1. Развитие фантазии

2. Эмоциональная образная роль цвета.

3. Выделение сюжетно – композиционного центра. Гуашь, акварель и акварельные карандаши. Самостоятельная работа: Дополнение папки «Палитра цветов» разделом «Традиционные цветосочетания в народном искусстве».

1.12. Тема: Венецианские маски. Гармоничное сочетание 6 групп родственно-контрастных цветов.

1. Желтый – фиолетовый, красный, оранжевый и промежуточные.

2. Желтый – фиолетовый, синий, зеленый и промежуточные.

3. Синий – оранжевый, красный, фиолетовый и промежуточные.

4. Синий – оранжевый, зеленый, желтый и промежуточные.

5. Красный – зеленый, желтый, оранжевый и промежуточные.

6. Красный – зеленый, синий, фиолетовый и промежуточные.

Задача:

Научиться создавать определенную цветовую гармонию, а также выявить за счет цветовых акцентов наиболее композиционно значимые формы.

Материал: Гуашь. Самостоятельная работа: Работа над подбором фотографий по теме, зарисовки, эскизы.

1.13. Тема: «Театр кукол», «Кошкин дом» Коллаж

Задачи:

1. Работа над эскизами

2. Стилизация формы

3. Подбор тканей по цветовым гармониям

4. Компонировка на плоскости

5. Строгое соблюдение технологической последовательности.

Материал: Ткань или бумага. Самостоятельная работа: Подбор фотографий, зарисовки по теме. Работа над эскизом.

3 год обучения

1.14. Тема: Цветовой круг. Построение цветового круга из 12 сегментов. Характеристики цвета. Спектр насыщенности цветов, спектр разбелов и затемнений цветов. Цветовой шар Итена.

Задачи:

1. Познакомиться на практике с последовательностью спектрального расположения цветов.

2. Изготовить модель цветового круга для использования его в выполнении последующих заданий.

Материал: Гуашь. Самостоятельная работа: Поиск и чтение литературы и публикаций по теме.

1.15. Тема: Аллегория. Выполнение декоративной композиции «Времена года» Календарные обряды в русском фольклоре. Вводится понятие «аллегория» в композиции. Примеры художественных произведений известных художников.(М. Врубель «Царевна – лебедь», «Леший» и т.д.)

Задачи:

1. Организация композиции

2. Цветовые гармонии

3. Выразительность образа через цветовое решение.
Материал: Гуашь. Самостоятельная работа: Работа над эскизом.

Раздел 2: Орнаментальная композиция и стилизация.

2.1. Тема Закономерности построения орнамента. Виды орнамента. Стилизация объектов природы. Растительный орнамент. Выбор цветовой гаммы «Времена года».

Задачи:

1. Выбор мотива композиции
2. Последовательное построение узора, цветовая гармония в композиции.

Материал: Гуашь. Самостоятельная работа: Зарисовки природных объектов, растений, цветов. Их стилизация. Создание папки «Орнамент».

2.2 Тема: Роль стилизации в создании авторской (текстильной, бумажной, из пластика и т.п.) игрушки и куклы. Текстильные кошки. Авторская кукла. Эскизирование, создание куклы.

1. Сохранение старых традиций
2. Развитие фантазии и воображения детей
3. Овладение техникой изготовления текстильной куклы, куклы из бумаги и пластика.

Самостоятельная работа: Сбор информации и фотографий по теме, создание эскизов.

4 год обучения

2.3. Тема: Упражнения по цветоведению. Стилизация природных форм. Зооморфные мотивы. Насекомые, птицы, животные. Выбрать 6 одинаковых небольших форматов и повторить в них выбранный сюжет. Выполнить упражнение по цветоведению на ограничение цвета. В каждом формате – заданная цветовая гамма. Гармоническое сочетание цвета и эмоциональное воздействие цвета.

1. Черный и белый
2. Желтый, синий, черный, белый
3. Синий и желтый = зеленый (через зеленый)
4. Через синий
5. Через желтый
6. Через серый

Материал: Гуашь.

Самостоятельная работа: Выполнить задание по стилизации животных и птиц.

2.4. Тема: Традиционные узоры лоскутной мозаики. Стилизация в произведениях декоративного искусства. Работа парами, создание коллективного панно или декорирование объемной формы. Полоски, квадраты, треугольники. «Звездопад», «Зимние узоры», «Деревушка» и т.п.

Задачи:

1. Подбор орнамента и цветовой гаммы изделия.
2. Организация работы в группах.

Материал: Ткань, бумага по выбору.

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала. Завершение эскизов.

2.5. Тема: Законы построения орнамента в квадрате и в круге.

Задача: Изучение законов цветоведения, выполнение упражнений на цветовые и тоновые гармонии. Растительный, зооморфный, антропоморфный орнамент.

Материал: Гуашь. Самостоятельная работа: Дополнение папки «Орнамент».

2.6. Тема: Мифы и легенды Древней Руси. Эскиз для гобеленов. Стилизованные образы русалок, птиц, аллегоричные образы. Составление эскизов для имитации гобелена.

Задачи:

1. Изучение и сбор материала
2. Стилизация эскиза под гобелен
3. Сложные цветовые гармонии.

Материал: Гуашь.

Самостоятельная работа: Работа над эскизами.

5 год обучения

2.7. Тема: Орнамент и шрифтовая композиция. Асимметричный орнамент. Стиль «модерн». Буква, рама, стилизация природных форм. Серия работ небольшого формата А5.

Материал: Работа графическими материалами.

Самостоятельная работа: Подбор фотографий, работа над эскизами.

2.8. Тема: Супрематический тематический натюрморт. Темы для натюрморта «Театр», «Музыка» «Наш сад», и т.д. Выполняются зарисовки и стилизация предметов быта, инструментов. Нарисованная на бумаге композиция делится на части. Применение в работе приемов, усиливающих впечатление декоративности:

- членение плоскости на части
- дробление изображения
- оверлеппинг.

Выбор модуля для композиции.

Задачи:

1. Равновесие в композиции
2. Цветовое решение цельности и единства в композиции.

Материал: Гуашь. Самостоятельная работа: Зарисовки и стилизация предметов быта.

2.9. Тема: Маскарад. Новогодняя тематика. Поиски и зарисовки костюма. Стилизация фигуры человека в одежде. Применение законов цветоведения или работа в графической манере.

1. Выбор размеров изображения для выразительности содержания.
2. Цветовое решение для выражения замысла
3. Выбор цветовой гармонии с ограничением цвета.

Материал: Гуашь или акварель, акварельные карандаши. Самостоятельная работа: Поиски и зарисовки костюма. Стилизация фигуры человека в одежде. Работа над эскизом.

2.10. Тема: Итоговая работа.

Первый вариант задания:

Монументально – декоративная композиция. Выполнение настенного панно для общественного помещения. Техника выполнения – роспись или коллаж - комбинации, ассамбляж. Коллективная работа.

Задачи:

1. Последовательность в работе.
2. Стилизация и ограничение в цвете
3. Гармоничное решение подбора цветов.

Второй вариант задания: «Аллегоричное решение костюма». Коллективная работа в исполнении костюма.

Задачи:

1. Последовательность в работе над костюмом.
2. Поиски цветовых гармоний.

Самостоятельная работа: Подбор цветовой гаммы, эскизирование.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

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

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- знания:

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

- умения:

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

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работы над прикладной композицией;

2 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о тональной, цветовой, линейной композиции;
- о создании декоративной композиции;

- умения:

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над прикладной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

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

3 год обучения

- знания:

- о пропорциях, об основах перспективы;

- о символическом значении цвета в композиции;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- умения:

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

- собирать дополнительный материал для создания композиции;

- навыки:

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

4 год обучения

- знания:

- применения основных правил и законов прикладной композиции;
- выполнения прикладной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы.

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

- навыки:

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

5 год обучения

- знания:

- законов композиции и схем композиционного построения листа и изделия.
- о стилизации форм;

- умения:

- самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над прикладной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов.

- самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа и изделия.

- 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, и техниками декоративно – прикладного искусства;

- самостоятельного изучения материальной культуры;

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления

оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

Зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

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

Тематика заданий может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится в пятом классе.

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

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

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике декоративно – прикладного искусства. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы:

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

Критерии оценок

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

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

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

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

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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

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

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

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

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или изделие. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные работы по композиции прикладной просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, 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.

Дидактически материалы

Для успешного результата в освоении программы по композиции прикладной необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблицы по стилизации природных, растительных форм.
- таблицы по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над декоративно - прикладной композицией;
- наглядные пособия по различным декоративным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;

- работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 20083. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
3. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
4. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
5. Большая книга игр и поделок/пер. с нем. Ю. Бема. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.
6. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
7. Герчук Ю. Я. Что такое орнамент? – М.: Галарт, 1998.
8. Данкевич Е. В., О. В. Жакова. Большая книга поделок для девочек и мальчиков. ООО «Издательство «Кристалл»», М.: ЗАО «Издательский дДром Оникс», 2000.
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
11. Кузин В. С. Психология живописи. Учебное пособие для вузов. – М.,: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21век», 2005.
12. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
13. Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры. – М.: Изобр. Искусство, 1983.
14. Пульман Л. Г. Методика преподавания композиции декоративно-прикладного искусства в ДХШ. – Минск.: 1980.
15. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
16. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
17. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997
18. Сокольникова Н. М. изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе.– М.: Издательский центр «Академия»,2003.
19. Терещенко Т. Ф. Декоративно-прикладная композиция. – М.: 1987.
20. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
21. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986

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.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Работа в материале» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Творческие способности и практические умения детей не могут развиваться вне соответствующей сферы деятельности. Занятия народным декоративно-прикладным искусством в детской художественной школе, детской школе искусств - это путь приобщения учащихся к истокам фольклорной культуры, воспитание эстетического отношения к предметам быта, знакомство с историей своей страны, своего региона.

Учебный предмет «Работа в материале» направлен на развитие творческих способностей детей, навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся.

Предмет «Работа в материале» тесно связан с предметами «Рисунок», «Живопись», «Композиция прикладная», «История народной культуры и изобразительного искусства». Данная взаимосвязь помогает учащимся активно осмысливать окружающий мир и воплощать его в формах декоративно-прикладного творчества, гармонично объединяя функциональные и эстетические компоненты.

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

Основное внимание уделяется практическим занятиям.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» с 5- летним сроком обучения, срок реализации учебного предмета «Работа в материале» составляет 5 лет. При реализации учебного предмета «Работа в материале» с 5 летним сроком обучения: аудиторные занятия с 1-2 классы по 4 часа в неделю, с 3-4 классы по 5 часов в неделю, в 5 классе 6 часов в неделю. Самостоятельная работа с 1-3 классы – по 2 часа, с 4-5 классы – по 3 часа в неделю.

Объем учебного времени и виды учебной работы

Учебный предмет «Работа в материале» со сроком обучения 5 лет (программа «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	64	68	64	68	80	85	80	85	96	102	792
Самостоятельная работа	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	396
Максимальная учебная нагрузка	96	102	96	102	112	119	128	136	144	153	1188

Вид промежуточной аттестации	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Экзамен	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Работа в материале» 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.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Работа в материале» является овладение знаниями и представлениями об искусстве художественных ремесел, формирование практических умений и навыков, развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося, а также подготовка одаренных учащихся к поступлению в средние и высшие учебных заведения по профилю предмета.

Задачи учебного предмета «Работа в материале»:

- приобщение учащихся к истокам народного искусства;
- создание условий для формирования художественно-творческой активности учащихся;
- формирование практических навыков и приемов в различных видах художественного творчества;
- освоение детьми процесса выполнения изделий как творческого процесса, т.е. сочинительства нового с использованием накопленных знаний;
- формирование средствами декоративно-прикладного искусства духовной культуры учащихся и потребности общения их с искусством.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

Содержание учебного предмета

Содержание учебного предмета «Работа в материале» построено с учетом возрастных особенностей детей, включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися истории флористического ремесла, бумаги, росписи, мозаики и моделирования одежды из нетрадиционного материала, региональных особенностей и технологических приемов работы различными материалами, включает в себя задания по аналитической работе в области декоративно – прикладного искусства.

Практическая часть основана на применении теоретических знаний и навыков ремесла в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- Изделия из природных материалов. Флористика
- Аппликация из луковой шелухи
- Превращение бумаги в чудесные изделия прикладного искусства
- Папье - маше
- Художественная роспись
- Моделирование одежды из нетрадиционного материала
- Мозаика
- Итоговая работа

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид	Общий объем времени в часах

		учебного занятия	Максимальная	Самостоятельная	Аудиторные
Раздел I. Изделия из природных материалов. Флористика					
1.1	Введение. Виды народного декоративно – прикладного искусства.	Урок-экскурсия.	6	2	4
1.2	Беседа. Флористика, один из видов ДПИ. Экскурсия на природу. Сбор природного материала.	Урок-экскурсия.	12	4	8
1.3	Композиция из целых природных форм на анималистическую тему: «Птицы и животные родного края».	Урок	6	2	4
1.4	Декоративная композиция из растительных форм «Букет», «Аквариум» и т. д.	Урок	18	6	12
1.5	Композиция «Натюрморт», аппликация из растительных форм в технике «рваная мозаика»	Урок	30	10	20
1.6	Сувениры из природного материала	Урок	12	4	8
Раздел II. Аппликация из луковой шелухи					
2.1	Луковая шелуха. Беседа	Урок	1,5	0,5	1
2.2	Композиция «Италмас». Аппликация из луковой шелухи.	Урок	22,5	7,5	15
2.3	Композиция по собственному сочинению в технике аппликации из луковой шелухи	Урок	36	12	24
2.4	Сказочные персонажи из природного материала по мотивам удмуртской мифологии.	Урок	12	4	8
2.5	Объемно – пространственная композиция «Сказочный лес» или «Владения Нюлесмурта». Макет кукольного представления	Урок	36	12	24
2.6	Оформление итоговой выставки.	Урок	6	2	4
			198	66	132

Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная	Самостоятельная	Аудиторные
			198	66	132
Раздел I. Превращение бумаги в чудесные изделия прикладного искусства					
1.1	Беседа. Азбука бумагопластики. Технология конструирования из бумаги	Урок	1,5	0,5	1
1.2	Наблюдения и опыты при работе с бумагой	Урок	1,5	0,5	1
1.3	Упражнения	Урок	3	1	2
1.4	Выполнение простейших элементов в технике бумажной пластики, из сложенного пополам листа бумаги (рыбка, крокодил, осьминоги ...)	Урок	6	2	4
1.5	Конструирование из бумаги, объемных форм. Композиция «Морские обитатели»,	Урок	12	4	8

	«Аквариум»				
1.6	Макет на тему «Шляпа-корабль»	Урок	42	14	28
1.7	Оформление спектакля праздника	Урок	24	8	16
Раздел II. Папье - маше					
2.1	Беседа. Что такое папье – маше? Материалы. Основы техники папье – маше.	Урок	1,5	0,5	1
2.2	Изготовление фигурок животных на основе шара и конуса.	Урок	28,5	9,5	19
2.3	Карнавальные маски по мотивам удмуртской мифологии.	Урок	36	12	24
2.4	Скульптуры из бумаги.	Урок	42	14	28
			198	66	132

Третий год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная	Самостоятельная	Аудиторные
Раздел I. Художественная роспись					
1.1	Различные виды народной росписи	Экскурсия	4	2	2
1.2	Городецкая роспись. Панно	Урок	33	10	23
1.3	Роспись по дереву. Хохломская роспись	Урок	28	8	20
1.4	Изучение росписи гжельских мастеров	Урок	28	8	20
1.5	Роспись тканей (батик)	Урок	28	8	20
Раздел II. Моделирование одежды из нетрадиционного материала					
2.1	История одежды. Мода. Беседа	Урок	4	1	3
2.2	Ведущие модельеры России – В. Юдашкин	Урок	3	1	2
2.3	Центр композиции в костюме. Упражнения	Урок	28	8	20
2.4	Использование нетрадиционного материала в работе художниками модельерами (бумага, фантики, пластик, пленка и т. д.)	Урок	2	1	1
2.5	Моделирование одежды из нетрадиционного материала	Урок	53	14	39
2.6	Оформление спектакля, праздника	Урок	20	5	15
			231	66	165

Четвертый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная	Самостоятельная	Аудиторные
Раздел I. Мозаика					
1.1	История мозаики	Урок	4	2	2
1.2	Художественно-технические приемы при работе в технике мозаики. Материалы. Инструменты.	Урок	6	3	3

1.3	Классический «прямой набор»	Урок	65	25	40
1.4	«Обратный набор»	Урок	65	25	40
1.5	Скульптурные формы	Урок	69	24	45
1.6	Мозаика в технике по выбору учащихся.	Урок	55	20	35
			264	99	165

Пятый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная	Самостоятельная	Аудиторные
Раздел I. Итоговая работа					
1.1	Создание технологической карты. Определение темы итоговой работы в одном из изученных видов декоративно – прикладного искусства. Составление эскиза. Размер работы. Материалы и инструменты.	Урок	48	16	32
1.2	Выполнение итоговой работы в материале. Задачи: правильное использование художественно технических приемов при работе. Развитие творческих способностей. Умение самостоятельно изготавливать готовые законченные изделия.	Урок	240	80	160
1.3	Оформление итоговой выставки. Подготовка работы к выставке. Завершающая работа над итоговым заданием должна включать в себя те задания, которые учащиеся получили за 4 года обучения.	Урок	9	3	6
			297	99	198

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Годовые требования. Содержание разделов и тем

1 год обучения

Раздел 1. Изделия из природных материалов в ДПИ. Флористика.

1.1. Введение. Виды народного декоративно-прикладного искусства.

Краткая характеристика различных видов народного искусства. Важнейшие центры художественных народных промыслов. Декоративно-прикладное искусство, его особенности. Традиционное народное декоративно-прикладное искусство. Возникновение и развитие декоративно-прикладного искусства. Отличие декоративно-

прикладной композиции от станковой. Специфика воплощения темы в произведениях декоративно-прикладного искусства. Выверенная на протяжении веков система образцов, совершенство технических приемов. Выявление красоты фактурных свойств материала, оптимистическое мироощущение, выраженное в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Экскурсия в дом ремесел, музеев

Самостоятельная работа: знакомство с творчеством художников прикладников.

1.2. Флористика как один из видов народного декоративно-прикладного искусства.

Экскурсия на природу. Особенности использования растений, произрастающих в Удмуртии, для составления декоративных композиций в технике флористики.

Сбор природного материала. Способы обработки и засушивания природного материала.

Дать понятие кто такие флористы. Какими материалами пользуются флористы в работе. Беседа об основоположнице этого вида искусства.

Задачи: Привить учащимся любовь к искусству, к природе родного края, бережному отношению к природным материалам. Развитие умения наблюдать, образного мышления. Умение находить необычное в природе.

Материалы: природный материал – листья, лепестки, шишки и т.д.

Самостоятельная работа: Сбор природного материала и его засушивание.

1.3. Композиция из целых природных форм на анималистическую тему. Птицы и животные родного края.

Знакомство с народными поверьями, связанными с изображениями птиц, животных и разнообразными воплощениями этих образов в декоративно-прикладном искусстве.

Задачи: уметь использовать готовые растительные формы в декоративной композиции, развитие фантазии, художественно-образного мышления учащихся. Равновесие на плоскости. Поиск выразительного силуэтного решения. Анималистический жанр в народном и профессиональном декоративно-прикладном искусстве. Знакомство с народными поверьями.

Материалы: формат А 3, клей ПВА, природный материал – листья, лепестки.

Самостоятельная работа: знакомство с творчеством художников флористов.

1.4. Декоративная композиция из растительных форм. «Букет» или «Аквариум».

Работа выполняется из ярких лепестков и листьев. Беседа о колорите. Знакомство с особенностями декоративной композиции: плоскостность изображения, лаконичность и выразительность силуэта. Использование контрастных отношений природных цветов аппликации из засушенных листьев и фона, на который она наклеивается.

Задачи: Развитие фантазии, образного мышления, художественного вкуса, чувства декоративности, гармоничное заполнение поверхности листа.

Материалы: формат А 3, клей ПВА, природный материал – листья, лепестки.

Самостоятельная работа: выполнение декоративного рисунка различных цветов.

1.5. Композиция «Натюрморт» аппликация из засушенных листьев в технике «Рваной мозаики».

Беседа о богатстве красок в природе, многообразии оттенков цветов природного материала. Учащиеся выполняют натюрморт с натуры.

Задачи: освоение новой техники, гармоничное заполнение поверхности листа (преодоление пустот и стесненности).

Материалы: формат А 3, клей ПВА, природный материал – листья, лепестки.

Самостоятельная работа: изучение аналогов композиций.

1.6. Сувениры из природного материала.

Изготовление сувениров, украшение (бус, кулонов, брошей, браслетов, и т.д)

Задачи: овладение техническими навыками, освоение понятия ритма.

Материалы: семена, орехи, ягоды, шишки, клей ПВА, нитки.

Самостоятельная работа: изготовление браслета из природного материала.

Раздел II. Аппликация из луковой шелухи.

2.1. Беседа. Луковая шелуха – как один из видов материалов для работы в технике флористики.

Способы заготовки, обработки и хранения материала. Некоторые секреты аппликации из луковой шелухи. Инструменты.

Задачи: Знакомство с новым материалом, его свойствами и возможностями.

Материалы: разные сорта лука, луковая шелуха, резак.

Самостоятельная работа: заготовка луковой шелухи разного оттенка.

2.2. Композиция «Италмас». Аппликация из луковой шелухи.

Беседа. «Растения, занесенные в Красную книгу Удмуртии». Значение стилевого единства композиции.

Беседа о колорите. Составление эскиза композиции. Подбор оттенков луковой шелухи. Способы нарезания деталей аппликации. Последовательное выполнение композиции в материале луковой шелухи.

Задачи: Освоение техники работы с новым материалом. Размещение предметов на листе, соблюдая простейшие смысловые связи между ними. Знакомство с исчезающими растениями Удмуртии. Привить учащимся любовь к родному краю.

Материалы: разные сорта лука, луковая шелуха, резак.

Самостоятельная работа: знакомство с растениями, занесенными в Красную книгу Удмуртии. Нарезание деталей аппликации.

2.3. Композиция по собственному сочинению в технике аппликации из луковой шелухи.

Декоративное заполнение плоскости. Понятие симметрии, асимметрии и уравновешенности. Составление эскиза композиции. Подбор оттенков луковой шелухи. Последовательность выполнения композиции в материале луковой шелухи.

Задачи: Развитие умения сочинять, освоение техники аппликации из луковой шелухи.

Материалы: разные сорта лука, луковая шелуха, резак.

Самостоятельная работа: нарезание деталей аппликации.

2.4. Сказочные персонажи из природного материала по мотивам удмуртской мифологии. (Нюлесмурт, Лудмурт, Шайтан и др.)

Конструирование из природного материала (кора дерева, веточки, корни, шишки, семена, листья, луковая шелуха и т. д.)

Задачи: Изготовление фигурок сказочных героев удмуртской мифологии, передача характерных особенностей большой формы.

Материалы: кора дерева, веточки, корни, шишки, семена, листья, луковая шелуха.

Самостоятельная работа: знакомство с образами героев удмуртской мифологии.

2.5. Объемно – пространственная композиция «Сказочный лес» или «Владения Нюлесмурта». Макет кукольного представления.

Обсуждение и отбор лучших работ по теме 2.4. Изготовление объемно-пространственных композиций. Выполнение эскиза сказочного леса.

Основа - большие картонные коробки без верха и одной стенки. Работа в технике аппликации из природного материала. Коллективная работа 7-8 человек. После завершения работы над макетом учащиеся сочиняют небольшую сказку со сказочными персонажами из задания 2.4 и показывают в классе или детском саду.

Задачи: Развитие навыков коллективной работы. Умение передавать праздничное, радостное, веселое настроение в объемно-пространственной композиции, работать в объемно-пространственной композиции, использовать природный материал и его

природный цвет. Применение в работе всех знаний и умений школьников, приобретенные за весь год обучения.

Материалы: кора дерева, веточки, корни, шишки, семена, листья, луковая шелуха.

Самостоятельная работа: знакомство с работами художников оформителей.

2.6. Оформление итоговой выставки.

Задачи: Обсуждение сделанных за год работ, отбор лучших на выставку, знакомство с правилами экспозиции.

Материалы: работы учащихся.

Самостоятельная работа: Посещение музея во время каникул.

2 год обучения

Раздел I. Превращение бумаги в чудесные изделия прикладного искусства

1.1 Беседа. Азбука бумажной пластики. Технология конструирования из бумаги.

Инструменты и материалы, используемые при работе.

Материалы: детские работы из фонда.

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала.

1.2 Наблюдения и опыты при работе с бумагой.

Способы обработки бумаги. Виды бумаги и ее свойства. Определение направления волокон бумаги.

Задачи: Знакомство с новым материалом и его свойствами.

Материалы: бумага, ножницы.

Самостоятельная работа: собрать коллекцию бумаги разного вида.

1.3 Упражнения.

Выполнение прямолинейных и криволинейных надрезов, прогибание бумаги в разные стороны.

Задачи: освоение начальных азов бумажной пластики.

Материалы: бумага, ножницы, циркуль, карандаш, линейка.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение упражнения с криволинейными надрезами.

1.4 Выполнение простейших элементов в технике бумажной пластики. Изготовление фигурок животных из сложенного пополам листа бумаги (рыбка, крокодил, осьминоги и т. д.).

Беседа о подводных обитателях нашего региона и экзотических подводных обитателях.

Задачи: освоение технологии бумажной пластики из сложенного пополам листа бумаги. Развитие фантазии. Привить любовь к родному краю.

Материалы: бумага, ножницы, циркуль, карандаш, линейка.

Самостоятельная работа: чтение литературы о подводных обитателях нашего региона.

1.5 Конструирование из бумаги, объемные формы. Композиция «Морские обитатели» или «Аквариум».

Составление эскиза и выполнение его в материале.

Задачи: научить самостоятельно, конструировать объемные формы. Развитие фантазии, умения сочинять, аккуратности и чистоты в работе.

Материалы: бумага, ножницы, циркуль, карандаш, линейка.

Самостоятельная работа: лепка из пластилина аквариумных рыб.

1.6 Макет на тему «Шляпа-корабль».

Беседа «История парусного кораблестроения»

Изготовление макета шляпки в форме парусного корабля из бумаги. Составление эскиза, выкройки и выполнение его в материале.

Задачи: научить самостоятельно, конструировать объемные предметы усложненной формы, имеющее определенное практическое назначение, соразмерять главную форму предмета, с деталями, ее художественного оформления. Развитие творческих способностей.

Материалы: бумага, ножницы, циркуль, карандаш, линейка.

Самостоятельная работа: выполнение рисунка парусного корабля.

1.7 Оформление спектакля праздника на тему «Путешествие по морю».

Коллективная работа всей группы учащихся. Подготовка короткого театрализованного представления, с демонстрацией шляпки-корабля из бумаги. Выполнение задника и общее оформление сцены для праздника. Работа над эскизами, обсуждение и отбор лучших работ. Изготовление всех необходимых для представления элементов в материале бумага. Подготовка театрализованного представления в тесном контакте с преподавателями других отделений школы: музыкального, хореографического и театрального.

Музыканты подбирают музыкальное сопровождение к празднику. Хореографы сочиняют композицию, танец. Театралы пишут сценарий для праздника. Художники занимаются оформлением сцены и зала. Для оформления сцены и выставки использовать все работы учащихся, выполненные на предыдущих уроках из раздела III.

Задачи: применение в работе всех знаний и умений учащихся, приобретенных за весь год обучения.

Материалы: работы учащихся.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение эскиза оформления сцены к празднику (тема по выбору учащихся).

Раздел II. Папье-маше.

2.1 Беседа. Что такое папье-маше? Форма. Материалы и инструменты. Основы техники папье-маше.

2.2 Изготовление фигурок животных по мотивам удмуртской народной сказки «Вукузё и его сообщники». На основе шара и конуса.

Составление эскиза. Поэтапное выполнение фигурок в материале. Сушка. Роспись готовых фигурок. Различные способы декорирования готовых изделий. Инсценирования удмуртской народной сказки «Вукузё и его сообщники» с последующим показом кукольного представления для учащихся младших классов. Изготовление декораций к кукольному представлению.

Задачи: Изучение удмуртской мифологии. Знакомство и освоение различных способов выполнения папье-маше. Умение работать коллективно, использовать результаты своих трудов к конкретном деле.

Материалы: газеты, клейстер, шарик, кисточка, карандаш, бумага.

Самостоятельная работа: лепка из пластилина фигур животных.

2.3 Карнавальные маски по мотивам удмуртской мифологии (Великаны-алангасары, обыда, инмар, мунчомурт и др.).

История маски. Виды масок и их предназначения. Ритуальные, погребальные, театральные маски. Ритуальные маски финно-угорских народов. Составление эскиза и выполнение его в материале. Поэтапное изготовление маски на основе надувного шара.

Задачи: освоение техники изготовления рельефного портрета, маски в технике папье-маше. Знакомство с историей маски и различными видами масок, их предназначения.

Материалы: газеты, клейстер, шарик, кисточка, карандаш, бумага.

Самостоятельная работа: закрепление техники, лепка из пластилина небольшого рельефа маски животного.

2.4 Скульптуры из бумаги. Папье-маше.

Тема: «Герои Удмуртской мифологии».

Папье – маше на основе скомканной бумажной массы. Размер работ возможен до 1 м. высотой.

Способы и приемы работы. Пустотелая и заполненная скульптура. Последовательность выполнения работы. Инструменты и материалы.

Изучение Удмуртской мифологии. Беседа. Составление эскиза и выполнение его в материале.

Задачи: освоение технологии изготовления скульптуры из бумаги, последовательность выполнения работы, развитие фантазии, образного мышления, умение сочинять на заданную тему.

Материалы: газеты, клейстер, шарик, кисточка, карандаш, бумага.

Самостоятельная работа: выполнение рисунка одного из героев удмуртской мифологии по представлению.

3 год обучения

Раздел I. Художественная роспись

1.1 Различные виды народной росписи.

Беседа. Экскурсия в дом ремесел.

1.2 Городецкая роспись. Разделочные доски.

Художественно–стилистические особенности Городецкой росписи. Краски, применяемые для росписи. Работа над эскизом расписной разделочной доски в характере Городецкой росписи по дереву. Выполнение росписи на заранее заготовленных деревянных формах. Копирование элементов Городецкой живописи (купавка, розан, конь, птица, барышня и т.д.)

Задачи: знакомство и освоение приемов Городецкой росписи по дереву на плоской форме. Развитие чувства равновесия в декоративной композиции, умение компоновать на заданном формате.

Материалы: гуашь, бумага, разделочная доска, карандаш, кисти.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение росписи элемента Городецкой живописи (розан).

1.3 Роспись по дереву. Хохломская роспись. Составление эскиза и выполнение его в материале.

Художественно-стилистические особенности основных центров росписи по дереву (Хохлома, Городец, Полхов-Майдан и др.). Краски, применяемые для росписи. Зарисовка образцов народной росписи по дереву с подлинников, таблиц. Работа над эскизом расписного изделия токарной или резной формы (чаши, братины, ложки, матрешки) в характере хохломской росписи по дереву. Выполнение росписи на заранее заготовленных изделиях из папье-маше, имитирующих деревянную объемную форму.

Задачи: знакомство и освоение хохломской росписи по дереву на объемной форме. Учитывать назначение изделия при создании композиции на объемной форме.

Материалы: гуашь, бумага, объемная форма, карандаш, кисти.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение росписи небольшой шкатулки.

1.4 Изучение росписи гжельских мастеров. Панно.

Художественно-стилистические особенности гжельской росписи. Краски, применяемые для росписи, колорит.

Работа над эскизом расписного панно, в характере гжельской росписи. Выполнение росписи на заранее заготовленных формах.

Задачи: освоение росписи гжельских мастеров, изучить своеобразие колорита и композиционного решения росписи. Уметь работать кистью без предварительного рисунка карандашом.

Материалы: гуашь, бумага, карандаш, кисти, деревянная форма для панно.

Самостоятельная работа: закрепление материала.

1.5 Роспись тканей.

Составление эскиза и выполнение росписи в материале.

Различные способы нанесения узора на ткань ручным способом: набойка, холодный и горячий батик, «кракле», свободная роспись. Красители и инструменты, применяемые при росписи ткани. Разработка эскиза изделия для росписи. Выполнение панно способом горячего или холодного батика.

Задачи: знакомство с приемами росписи в технике холодного и горячего батика. Четкость и графичность рисунков, выполненных способом холодного батика. Возможность многообразия цветов в горячем батике и их нюансировка.

Материалы: бумага, карандаш, кисти, деревянная рама для натягивания ткани, краски для батика, контур.

Самостоятельная работа: составление эскиза для батика.

Раздел II. Моделирование одежды из нетрадиционного материала

2.1 История одежды. Мода. Беседа.

Знакомство с историей одежды, модой разных веков. Современная одежда и классика. Национальная удмуртская одежда и ее особенности.

Материалы: бумага, карандаш, гелиевая ручка.

Самостоятельная работа: знакомство с творчеством художников модельеров Удмуртии.

2.2 Ведущие модельеры России – В. Юдашкин и В. Зайцев. Творческое направление в работе модельеров.

Материалы: бумага, карандаш, гелиевая ручка.

Самостоятельная работа: знакомство с творчеством художников модельеров.

2.3 Центр композиции в костюме. Упражнения. Беседа.

Составление эскиза, акцентируя внимание на центр композиции в одежде.

Задачи: развитие фантазии, образного мышления, умения сочинять и находить центр композиции в костюме. Развитие творческих способностей.

Материалы: гуашь, бумага, карандаш, кисти, графические материалы.

Самостоятельная работа: Составление эскиза, акцентируя внимание на центр композиции в одежде.

2.4 Использование нетрадиционного материала в работе художниками модельерами (бумага, фантики, пластик, пленка и др)

Беседа о многообразии нетрадиционного материала используемого модельерами для создания одежды. Способы обработки различных нетрадиционных материалов.

Задачи: умение использовать различные нетрадиционные материалы в изготовлении костюмов. Развитие фантазии, творческого воображения.

Материалы: нетрадиционный материал разного вида.

Самостоятельная работа: собрать коллекцию нетрадиционного материала разного вида.

2.5 Моделирование костюма из нетрадиционного материала на основе удмуртских народных традиций с использованием удмуртского орнамента. Модель – образ: девушка – лебедь, мать солнца, образ луны, звезды и т.д.

Выбор материала для костюма. Составление эскиза одежды и его выкройки с учетом выбранного нетрадиционного материала. Беседа о цвете, колорите. Стиль в одежде. Сшивание готовых деталей одежды к ткани (для прочности). Оформление деталями.

Задачи: освоение технологии моделирования одежды, умение гармонично подбирать цвета, художественное оформление готового изделия деталями. Умение

использовать нетрадиционный материал в изготовлении костюма на основе удмуртских национальных традиций.

Материалы: нетрадиционный материал разного вида.

Самостоятельная работа: сочинение разных способов соединения нетрадиционного материала разного вида.

2.6 Оформление спектакля, праздника на основе удмуртских национальных традиций.

Коллективная работа всей группы. Подготовка короткого театрализованного представления, с демонстрацией костюма из нетрадиционного материала. Выполнение задника и общее оформление сцены для праздника. Работа над эскизами, обсуждение и отбор лучших работ.

Подготовка театрализованного представления в тесном контакте с преподавателями других отделений школы: музыкального, хореографического и театрального.

Музыканты – подбирают музыкальное сопровождение для праздника и демонстрации костюма.

Хореографы – сочиняют композицию, танец.

Театралы – пишут сценарий для праздника.

Художественное отделение – занимаются оформлением сцены и зала.

Репетиции с учащимися и выступление на сцене.

Задачи: применение в работе всех знаний и умений учащихся, приобретенных за весь год обучения. Умение работать коллективно и уметь держать себя на сцене.

Материалы: работы учащихся.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение эскиза оформления сцены к празднику (тема по выбору учащихся).

4 год обучения

Раздел I. Мозаика

1.1 История мозаики.

Беседа. Самые ранние мозаики. Материалы. Напольные и настенные мозаики. Византийская эра и расцвет искусства мозаики. Миниатюрная мозаика – XVIII – XIX веков. Современная мозаика. Мозаика – как средство художественного дизайна интерьера и экстерьера.

Материалы: работы обучающихся прошлых лет.

Самостоятельная работа: знакомство с мастерами мозаики, сбор материала в интернете.

1.2 Художественно – технические приемы при работе в технике мозаики. Материалы. Инструменты. Основы для мозаики.

Клей. Цементный раствор, его состав и пропорции. Средства для чистки. Предметы безопасности и техника безопасности при работе над мозаикой.

1.3 Классический «прямой набор».

Художественно – технические приемы в мозаике «прямого набора». Преимущества «прямого набора». Составление эскиза. Перенос рисунка на гладкую поверхность основы. Последовательность работы над мозаикой.

Задачи: освоение технологии мозаики «прямого набора».

Материалы: керамическая плитка, шпатель, цемент, губка, тряпка, перчатки.

Самостоятельная работа: Составление эскиза для мозаики.

1.4 «Обратный набор» - один из способов в мозаике. Художественно – технологические приемы мозаики «обратного набора». Преимущества «обратного набора». Составление эскиза. Последовательность работы над мозаикой.

Задачи: освоение технологии мозаики «обратного набора».

Материалы: керамическая плитка, шпатель, цемент, губка, тряпка, перчатки.

Самостоятельная работа: Составление эскиза для мозаики.

1.5 Скульптурные формы.

Художественно – технологические приемы мозаики при работе с объемными предметами. Отличия скульптурной мозаики от плоской. Сложности при работе с объемными предметами и их преодоления. Составление эскиза и работа в материале. Последовательность работы.

Задачи: освоение технологии мозаики скульптурных форм.

Материалы: керамическая плитка, шпатель, цемент, губка, тряпка, перчатки.

Самостоятельная работа: Составление эскиза для мозаики на объемную форму.

5 год обучения

Раздел I. Итоговая работа

1.1 Создание технологической карты.

Определение темы итоговой работы в одном из изученных видов декоративно – прикладного искусства.

Составление эскиза. Размер работы. Материалы и инструменты.

Материалы: бумага, карандаш, ручка.

Самостоятельная работа: Составление эскиза для итоговой работы.

1.2 Выполнение итоговой работы в материале.

Задачи: правильное использование художественно технических приемов при работе. Развитие творческих способностей. Умение самостоятельно изготавливать готовые законченные изделия.

Материалы: у каждого обучающегося свои материалы по выбору.

Самостоятельная работа: изучение аналогов композиций.

1.3 Оформление итоговой выставки.

Подготовка работы к выставке. Завершающая работа над итоговым заданием должна включать в себя те задания, которые учащиеся получили за 4 года обучения.

Материалы: работы обучающихся.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Работа в материале»:

- знания основных методов и способов проектирования и моделирования изделий декоративно – прикладного искусства;
- знание физических и химических свойств материалов, применяемых при выполнении изделий декоративно – прикладного творчества
- умения раскрывать образное и живописно – пластическое решение в художественно – творческих работах;
- умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия декоративно-прикладного творчества и народных промыслов
- навыки самостоятельного применения различных художественных материалов и техник;
- навыки копирования лучших художественных образцов;
- навыки работы в различных техниках и материалах;

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения.

Знания:

- Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве и его специфических особенностях,
- Учащиеся должны усвоить такие понятия, как плоскостность изображения, силуэтность, симметрия и асимметрия, ритм, стиливое единство, колорит и другие.
- Знать способы обработки, заготовки и хранения луковой шелухи.
- Знать свойства различных природных материалов и способы их обработки.
- Основные законы построения композиции.

Умения:

- Выполнять подготовительные эскизы карандашом.
- Заготавливать природный материал для работы.
- Создавать объемно-пространственные композиции из природных материалов (засушенные листья, луковая шелуха, семена, косточки, шишки, веточки, кора деревьев и т.д.).

Навыки:

- работать с различными природными материалами: засушенные листья, луковая шелуха, семена, косточки, шишки и др.

2 год обучения.

Знания:

- Свойства бумаги, определяющие технику его обработки и декора.
- Различные приемы работы с бумагой.
- Основные принципы стилизации и формообразования.
- Различные варианты техники папье-маше.

Умения:

- умение работать на плоской и объемной форме.
- умение работать в новой технике папье-маше.

Навыки:

- Конструировать объемные композиции из бумаги.
- Работать над созданием коллективных декоративных композиций.
- Освоить технологию конструирования в технике бумажной пластики.

3 год обучения.

Знания:

- Различные виды народной художественной росписи по дереву и росписи по ткани (батик).
- Различия художественно-стилистических особенностей основных центров росписи по дереву.
- Знать историю одежды.
- Знать стиль работы ведущих модельеров России
- Знать национальные особенности удмуртской одежды.
- Знать особенности росписи по ткани («холодного» и «горячего» батика).

Умения:

- Умение использовать нетрадиционный материал в работе.
- Умение работать над созданием коллективных дизайнерских работ.

Навыки:

- Освоить технику росписи по дереву.
- Освоить технику росписи по ткани (батик).

4 год обучения.

Знания:

- О связи утилитарной и художественной функции в предметах.
- Свойства материала, определяющие технику его обработки и декора.
- Историю мозаики, материалы и инструменты, используемые при работе в этой технике.

- Два приема набора мозаики («прямой» и «обратный»).

Умения:

- Работать над созданием коллективной декоративной композиции.
- Уметь самостоятельно сделать законченную и художественно-оформленную вещь.

Навыки:

- Овладеть техническими навыками работы в технике мозаики «прямого» и «обратного» набора

5 год обучения.

Знания:

- О связи утилитарной и художественной функции в предметах.
- Свойства материала определяющие технику его обработки и декора.
- Различные приёмы обработки материалов и художественного дизайна
- Знать культуру своего народа и героев удмуртской мифологии.
- владеть комплексом специальных приемов и навыков в самостоятельной художественной разработке эскизов и реализации их в материале,
- выполнить расчеты в соответствии с индивидуальным творческим проектом,
- подобрать материал по цвету и фактуре созвучно творческому замыслу;
- уметь работать в коллективе и в творческом сотрудничестве изготавливать готовые законченные изделия.

Умения:

- Уметь самостоятельно сделать законченную и художественно оформленную вещь.
- Работать над созданием коллективной декоративной композиции.
- Уметь использовать национальные традиции удмуртского костюма в моделировании современной одежды из нетрадиционного материала.

Навыки:

- Свободно анализировать произведения мастеров в этой области.
- Овладеть техническими навыками изготовления изделий в материале.
- Овладеть основными понятиями и навыками в области декоративно-прикладного искусства.
- создания изделия по своему творческому проекту,
- анализировать характерные особенности основных техник декоративно-прикладного искусства,
- грамотно применять знания, полученные на уроках по предметам живопись, рисунок, композиция при разработке авторских эскизов.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма и содержание

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется преподавателем практически на всех занятиях. В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность.

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам текущей программы (текущий контроль).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании каждого учебного полугодия, и в конце каждого учебного года просмотр - выставка. Экзамены проводятся за пределами аудиторных занятий.

Итоговая работа демонстрирует умения реализовать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, литературой.

Определение темы итоговой работы в одном из изученных видов декоративно – прикладного искусства.

Работа рассчитана на весь учебный год выпускного класса: в 5 классе (при 5-летнем сроке освоения программы «Декоративно-прикладное творчество»).

Итоговая аттестация в пятом классе проводится в форме просмотра презентации итоговых работ - выставки.

Критерии оценок

Во время объяснения новой темы и перед выполнением каждого задания преподаватель ставит перед учеником конкретные задачи. В зависимости от качества выполнения этих задач оценивается работа ученика.

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

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

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

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по предмету «Работа в материале» следует рассматривать как рекомендательные. Это 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 материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы.

Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа (лекция совмещается с практической работой). Новые сведения преподаватель обязан преподносить учащимся в доступной для понимания форме.

Для активизации творческой инициативы обогащения замыслов учащихся на занятиях рекомендуется демонстрировать наглядный материал.

Учащиеся должны научиться посылно воспринимать произведения искусства, уметь рассказать об их содержании, чувствовать и отмечать художественные средства, которыми пользуется автор для раскрытия образа.

Необходимо практиковать коллективный просмотр и обсуждение выполненных заданий. При оценке работ преподаватель должен руководствоваться следующими критериями:

- общая художественная выразительность;

- самостоятельность и оригинальность замысла;
- содержательность сюжета;
- проявление наблюдательности, воображения;
- владение художественной техникой и материалом;
- степень выполнения учебной задачи (передача пропорции, цвета, пространства и

т.д.)

Для того, чтобы дети получили достаточно полное представление о многообразии средств создания художественного образа и чтобы интерес к изобразительной деятельности у них при этом не ослабевал, необходимо чередовать художественные материалы и техники.

Обучение наиболее плодотворно при чередовании теоретических и практических занятий, а также кропотливой и индивидуальной работе с каждым учеником.

Обсуждение характерных ошибок должно носить общий характер, тогда как, положительная оценка должна быть индивидуально направлена. Доверие и взаимопонимание между учащимся и преподавателем – это обязательные составляющие процесса обучения.

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий.

Для успешного результата в освоении программы «Работа в материале» необходимы следующие учебно-методические пособия:

- наглядные методические пособия по темам,
- технологические карты,
- фонд лучших работ учащихся по разделам и темам,
- видеоматериал,
- интернет – ресурсы,
- презентационные материалы по тематике разделов.

Для выполнения практических заданий предусматривается применение доступных для учащихся материалов (природный материал – засушенные листья, семена, косточки, шишки, луковая шелуха, бумага, керамическая плитка, стекло, камешки, гуашь, нетрадиционный материал – фантики, пластик, пленка, гофрированный картон и так далее).

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической и учебной литературы

1. Богатеева З.А. Чудо поделки из бумаги. Москва. Просвещение.1992.
2. Баратулина В.А Основы художественного ремесла. Москва.Просвещение.1987.
3. Бердник Т.О., Неклюдова Г.П. «Дизайн костюма», «Реникс», 2000
4. Гончар А.Б., Лебедева Е.И., Боленко К.Г. Зачем и как человек одевается: книга из серии «120 уроков по естествознанию и истории для самых маленьких». - М.: "Лайда"
5. Дондели Л.Д. Декоративно-прикладное искусство. Москва. Просвещение.1984.
6. Ким Солга Забавные фигурки. Москва. ИнтерДайджест.1997.
7. Лесли ДьерксМозайка.М.,Эксмо-Пресс,2000г.
8. Пономарёв Е.Я. Я познаю мир. История ремёсел. М.,Астрель,2000.
9. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. М.,Академия,2002.
10. Цейтлин Н. Е. Наблюдения и опыты на уроках труда в начальных классах. М.,Просвещение,1980.

Средства обучения

материальные: учебные аудитории специально оборудованные инструментами, материалами, наглядными пособиями, мебелью, наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, технологические карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, могут быть использованы магнитные доски, интерактивные доски;

демонстрационные: подлинники изделий народного творчества, выполненные в разных техниках декоративно-прикладного искусства.

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

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

П.О.02.УП.01 БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области декоративно-прикладного искусства «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.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» с нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 года.

Объем учебного времени и виды учебной работы

**Учебный предмет «Беседы об искусстве» со сроком обучения 1 год
(программа «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет)**

Вид учебной работы	Годы обучения	Всего часов
	1-й год	

	1 полугодие	2 полугодие	
Аудиторные занятия	24	25,5	49,5
Самостоятельная работа	8	8,5	16,5
Максимальная учебная нагрузка	32	34	66
Вид промежуточной аттестации		Зачет	

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.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

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

Задачи:

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

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

Содержание учебного предмета

Программа «Беседы об искусстве» включает в себя следующие разделы:

1. Общая характеристика видов искусства.
2. Пространственные (пластические) виды искусства.
3. Динамические (временные) виды искусства.
4. Синтетические (зрелищные) виды искусства.
5. Язык изобразительного искусства.

6. Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.

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.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	16.5	49.5

Раздел 1. Виды искусства					
1.1	Вводная беседа о видах искусства	беседа	2	0,5	1,5
Раздел 2. Пространственные (пластические) виды искусства					
2.1	Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства	беседа	2	0,5	1,5
2.2	Графика и живопись как виды изобразительного искусства	беседа	2	0,5	1,5
2.3	Скульптура как вид изобразительного искусства	беседа	2	0,5	1,5
2.4	Архитектура как вид изобразительного искусства	беседа	2	0,5	1,5
2.5	Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства	беседа	2	0,5	1,5
2.6	Народные ремесла, ремесла родного края	экскурсия	2	0,5	1,5
Раздел 3. Динамические (временные) виды искусства					
3.1	Знакомство с динамическими (временными) видами искусства	беседа	2	0,5	1,5
3.2	Литература как вид искусства	беседа	2	0,5	1,5
3.3	Музыка как вид искусства	урок-прослушивание	2	0,5	1,5
Раздел 4. Синтетические (зрелищные) виды искусства					
4.1	Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства	беседа	2	0,5	1,5
4.2	Танец и виды танцевального искусства	интегрированное занятие	2	0,5	1,5
4.3	Искусство театра	интегрированное занятие	2	0,5	1,5
4.4	Искусство кино	интегрированное занятие	2	0,5	1,5
Раздел 5. Язык изобразительного искусства					
5.1	«Как работает художник, чем пользуется»	урок-игра	2	0,5	1,5
5.2	Виды изображений в картине	беседа	2	0,5	1,5
5.3	Жанры изобразительного искусства	экскурсия	2	0,5	1,5
5.4	«Композиция»	беседа	2	0,5	1,5

5.5	Рисунок	беседа	2	0,5	1,5
5.6	Язык графики	экскурсия	2	0,5	1,5
5.7	Выразительные средства графики	практическое занятие	2	0,5	1,5
5.8	Язык живописи	экскурсия	2	0,5	1,5
5.9	«Колорит»	экскурсия	2	0,5	1,5
5.10	Способы работы с цветом	практическое занятие	2	0,5	1,5
Раздел 6. Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.					
6.1	Библиотека	беседа	2	0,5	1,5
6.2	Правила пользования библиотекой	экскурсия	2	0,5	1,5
6.3	Как работать с книгой	практическое занятие	2	0,5	1,5
6.4	Сеть интернет как информационный ресурс	беседа	2	0,5	1,5
6.5	Музеи	беседа	2	0,5	1,5
6.6	Реставрация и хранение объектов культуры и искусства	урок-исследование	2	0,5	1,5
6.7	Хранение «культурных единиц»	беседа	2	0,5	1,5
6.8	«Мой родной город вчера и сегодня»	практическое занятие	2	0,5	1,5
6.9	Значение культурного наследия в истории человечества	урок-исследование	2	0,5	1,5
			66	16,5	49,5

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Годовые требования. Содержание разделов и тем

1 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, кино, театр. Знакомство с произведениями различных видов искусства. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалами (поиск репродукций, фотографий, заданных преподавателем, прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных произведений, просмотр фильмов).

2. Раздел «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ (ПЛАСТИЧЕСКИЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

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

2.2 Тема: Графика и живопись как виды изобразительного искусства. Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика. Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных живописцев. Самостоятельная работа: выполнение несложных графических и живописных упражнений.

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

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

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

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

3. Раздел «ДИНАМИЧЕСКИЕ (ВРЕМЕННЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

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

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

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

4. Раздел «СИНТЕТИЧЕСКИЕ (ЗРЕЛИЩНЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

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

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

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

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

5. Раздел «ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

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

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

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

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

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

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

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

5.8 Тема: Язык живописи. Станковая и монументальная живопись. Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты. От эскиза к картине. Самостоятельная работа:

знакомство с образцами монументальной живописи (объекты: социальные учреждения, театры, храмы и др.).

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

5.10 Тема: Способы работы с цветом. Знакомство с происхождением акварели, ее свойствами. Свойства гуаши. Особенности работы. Знакомство с понятием «пастель», история возникновения техники. Характерные особенности техники. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ. Знакомство с техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Показ работ учащихся и репродукций художников, работающих в представленной технике. Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, подбор репродукций разных техник.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.9 Тема: Тема: Значение культурного наследия в истории человечества. Великие находки. Судьбы произведений искусства. Кражи и разрушения в жизни произведений искусства. Признание ценности. Популярность. Самостоятельная работа: подготовка сообщения о каком-либо произведении искусства (или презентация).

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.
2. Знание особенностей языка различных видов искусства.
3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
4. Владение навыками восприятия художественного образа.
5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.
6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).
7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольного урока, который проводится во 2-м полугодии при реализации программы 1 год. Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся

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

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

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

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

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

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

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

«3» – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

3. **Подготовка творческого проекта** – форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой композиции.

«5» (отлично) – учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;

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

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

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Основные методы обучения:

объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий, иллюстраций;

частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);

творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);

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

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

Самостоятельная работа учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 0.5 часа в неделю, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров).

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X – начала XX века – М., 1989
2. Болотина И. С. Русский натюрморт. – М., 1993
3. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. – М., 1996
4. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002

5. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки. Термины и понятия. – М.: «Музыка», 2002
6. Неверов О. Культура и искусство античного мира. – Л., 1981
7. Русский портрет XVIII – XIX в. из собрания Московского музея-усадьбы Останкино. – М., 1995
8. Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. – С-П., 1970
9. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века. – М., 1981

Учебная литература

1. Громова И. Православные и народные праздники. – М.: «Дрофа плюс», 2005
2. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать каждого. – М.: «Амрита – Русь», 2004
3. Надеждина Н. Какого цвета снег? М., 1983
4. Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла. – М., 1997
5. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. – М.: ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО «Издательство Астрель», 2000
6. Фокина Л.В. История декоративно – прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов – на – Дону, «Феникс», 2009
7. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 2001

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью;
- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, 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.

ПО.02.УП.02. ИСТОРИЯ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно – прикладное творчество».

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

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет, предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» реализуется 4 года, со 2 по 5 класс.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» при 5-летнем сроке обучения составляет 396 часов. Из них: 198 часов – аудиторные занятия, 198 часов - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

**Учебный предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» со
сроком обучения 4 года
(программа «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет)**

Вид учебной работы	Годы обучения										Всего часов
	1		2		3		4		5		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия											
Аудиторные занятия	-	-	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Самостоятельная работа	-	-	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Максимальная учебная нагрузка	-	-	48	51	48	51	48	51	48	51	396
Вид промежуточной и итоговой аттестации по	-	-		зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация	

полугодиям											

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «История народной культуры и 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.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Срок обучения 4 года

Аудиторные занятия:

2 - 5 классы – 1,5 часа

Самостоятельная работа:

2 - 5 классы – 1,5 часа

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

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

Задачами учебного предмета является формирование:

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

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

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

Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История изобразительного искусства» должна быть оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

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

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Искусство Древнего мира
- Средневековое искусство
- Искусство Древней Руси X – начала XV вв.
- Возрождение.
- Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.
- Искусство Западной Европы XVII – XVIII вв.
- Русское искусство XVIII вв.
- Искусство Западной Европы XIX века
- Русское искусство XIX века
- Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX века.
- Искусство советского периода.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Срок освоения образовательной программы

«Декоративно – прикладное творчество» - 5 лет

Срок освоения учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» 4 года

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

			узкая Максимальная	та Самостоятельная	ания Аудиторные
2 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Искусство Древнего мира					
1.1.	Введение. Первобытное искусство.	беседа	3	1,5	1,5
1.2.	Бесписьменные народы: искусство мифа	беседа	3	1,5	1,5
1.3. Древний Египет					
1.3.1.	Древнее и среднее царство. Новое царство. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта	беседа	3	1,5	1,5
1.4	Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия	беседа	3	1,5	1,5
1.5	Искусство Древней Индии	беседа	3	1,5	1,5
1.6	Искусство Древнего Китая.	беседа	3	1,5	1,5
1.7	Скифское искусство	беседа	3	1,5	1,5
1.8	Искусство народов древней Америки	беседа	3	1,5	1,5
1.9 Античность					
1.9.1	Искусство Эгейского мира Древнегреческий храм Ансамбль Афинского акрополя	беседа	6	3	3
1.9.2	Древнегреческая скульптура	беседа	3	1,5	1,5
1.9.3	Вазопись и греческий орнамент Эллинизм	беседа	3	1,5	1,5
1.10 Искусство Древнего Рима					
1.10.1	Искусство этрусков	беседа	3	1,5	1,5
1.10.2	Архитектура Древнего Рима. Шедевры	беседа	3	1,5	1,5
1.10.3	Римский скульптурный портрет и исторический рельеф	беседа	3	1,5	1,5
1.10.4	Римская живопись	беседа	3	1,5	1,5
			48	24	24
2 год обучения II полугодие					
Раздел 2. Средневековое искусство					
2.1 Искусство Византии					
2.1.1	Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе	беседа	3	1,5	1,5
2.1.2	Византийская иконопись	беседа	3	1,5	1,5
2.1.3	Византийский орнамент	беседа	3	1,5	1,5
2.2 Средневековое искусство Западной Европы					
2.2.1	Введение. Искусство варваров	беседа	3	1,5	1,5

2.2.2	Романский стиль	беседа	3	1,5	1,5
2.2.3	Готический стиль	беседа	6	3	3
2.2.4	Искусство средневекового орнамента	Комбинированный урок	6	3	3
2.3	Искусство средневекового Востока	беседа	6	3	3
Раздел 3. Искусство Древней Руси X – начала XV вв					
3.1	Искусство Киевской Руси	беседа	4	2	3
3.2	Искусство Новгорода.	беседа	2	1	1,5
3.3	Владимиро-Суздальская архитектурная школа	беседа	2	1	1,5
3.4	Феофан Грек и Андрей Рублев	беседа	2	1	1,5
3.5	Зачет				1,5
			51	25,5	25,5
3 год обучения I полугодие					
Раздел 4. Возрождение					
4.1	Архитектура и скульптура Флоренции	беседа	3	1,5	1,5
4.2	Флорентийская живопись	беседа	3	1,5	1,5
4.3	Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи	беседа	3	1,5	1,5
4.4	Рафаэль	беседа	3	1,5	1,5
4.5	Микеланджело	беседа	3	1,5	1,5
4.6	Венецианская живопись. Тициан	беседа	3	1,5	1,5
4.7	Творчество Веронезе и Тинторетто	беседа	3	1,5	1,5
4.8	Возрождение в Нидерландах	беседа	3	1,5	1,5
4.9	Босх и Питер Брейгель Старший	беседа	3	1,5	1,5
4.10	Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер	беседа	3	1,5	1,5
4.11	Орнамент эпохи Возрождения	беседа	3	1,5	1,5
Раздел 5. Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.					
5.1	Ансамбль Московского Кремля	беседа	3	1,5	1,5
5.2	Своеобразие русской архитектуры	беседа	3	1,5	1,5
5.3	Иконостас	беседа	3	1,5	1,5
5.4	Школа Дионисия и Симон Ушаков	беседа	3	1,5	1,5
5.5	Декоративно-прикладное искусство	беседа	3	1,5	1,5
			48	24	24
3 год обучения II полугодие					
5.6	Понятия «народный календарь» и «календарные аграрные праздники»	беседа	3	1,5	1,5

5.7	Миф и сказка. Общее и различие. Зимние календарные обряды в русском фольклоре. Святки, Масленица.	беседа	6	3	3
5.8	Народные художественные традиции празднования Пасхи, Троицы, Ивана Купалы	беседа	6	3	3
5.9	Региональные особенности русского народного костюма	беседа	6	3	3
5.10	Семейно-бытовой фольклор в русской традиционной культуре	беседа	3	1,5	1,5
5.11	Понятие «фольклорный театр». Виды и жанры традиционного фольклорного театра в России	беседа	3	1,5	1,5
5.12	Виды декоративно-прикладного искусства, народные промыслы в России	беседа	6	3	3
5.13	Художественное творчество народов Прикамья	беседа	3	1,5	1,5
5.14	Региональные особенности народного костюма народов Прикамья	беседа	6	3	3
5.15	Фольклор народов Прикамья Фольклорный танец в обрядах и обычаях. Характеристика инструментального фольклорного творчества. Песенно-игровой фольклор	беседа	3	1,5	1,5
5.16	Зачет «Искусство Руси XV – XVII вв.»	-	6	3	3
			51	25,5	25,5
4 год обучения I полугодие					
Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII-XVIII вв.					
6.1	Архитектура и скульптура стиля барокко. Творчество Лоренцо Бернини	беседа	3	1,5	1,5
6.2	Творчество Караваджо.	беседа	3	1,5	1,5
6.3	Испанские гении. Диего Веласкес	беседа	3	1,5	1,5
6.4	Архитектура Франции. Ансамбль Версаля. Стиль классицизм	беседа	3	1,5	1,5
6.5	Никола Пуссен и Клод Лоррен	беседа	3	1,5	1,5
6.6	«Малые» голландцы»	беседа	3	1,5	1,5
6.7	Рембрандт	беседа	3	1,5	1,5
6.8	Рубенс	беседа	3	1,5	1,5
6.9	Искусство Франции XVIII века. Антуан Ватто и художники стиля рококо	беседа	3	1,5	1,5
6.10	Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма	беседа	3	1,5	1,5

6.11	Английская школа живописи XVIII века	беседа	3	1,5	1,5
6.12	Орнамент барокко и классицизма	беседа	3	1,5	1,5
Раздел 7. Русское искусство XVIII века					
7.1	Русское искусство первой половины XVIII века	беседа	3	1,5	1,5
7.2	Архитектура и скульптура русского классицизма	беседа	3	1,5	1,5
7.3	Русская живопись XVIII века	беседа	3	1,5	1,5
7.4	Русское декоративно-прикладное искусство XVIII века	беседа	3	1,5	1,5
			48	24	24
4 год обучения II полугодие					
Раздел 8. Искусство Западной Европы XIX века					
8.1	Искусство Испании конца XVIII – начала XIX вв. Франциско Гойя	беседа	3	1.5	1.5
8.2	Французский классицизм	беседа	3	1.5	1.5
8.3	Романтизм во Франции	беседа	3	1.5	1.5
8.4	Романтизм в Англии. Прерафаэлиты	беседа	3	1.5	1.5
8.5	Реализм во Франции. Барбизонцы	беседа	3	1.5	1.5
8.6	Импрессионисты	беседа	3	1.5	1.5
8.7	Огюст Роден	беседа	3	1.5	1.5
8.8	Постимпрессионисты	беседа	3	1.5	1.5
Раздел 9. Русское искусство XIX века					
9.1	Искусство первой половины XIX века. Архитектура	беседа	3	1.5	1.5
9.2	Скульптура первой половины XIX века	беседа	3	1.5	1.5
9.3	Живопись первой половины XIX века	беседа	3	1.5	1.5
9.4	Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники	беседа	3	1.5	1.5
9.5	Русский пейзаж XIX века	беседа	3	1.5	1.5
9.6	Илья Репин	беседа	3	1.5	1.5
9.7	Василий Суриков и Виктор Васнецов	беседа	3	1.5	1.5
9.8	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	беседа	3	1.5	1.5
9.9	Зачет		3	1.5	1.5
			51	25.5	25,5
5 год обучения I полугодие					
Раздел 10. Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX века					
10.1	Модерн	лекция	6	3	3
10.2	Символизм	лекция	3	1.5	1,5
10.3	Стили и направления начала XX века	лекция	6	3	3
10.4	Матисс	беседа	3	1.5	1,5
10.5	Пикассо	беседа	3	1.5	1,5
10.6	Абстрактное искусство	беседа	3	1.5	1,5
Раздел 11. Русское искусство конца XIX –начала XX вв.					

11.1	Константин Коровин и Валентин Серов	беседа	6	3	3
11.2	Михаил Врубель	беседа	3	1,5	1,5
11.3	«Мир искусства»	лекция	3	1,5	1,5
11.4	«Союз русских художников»	лекция	3	1,5	1,5
11.5	«Голубая роза»	лекция	3	1,5	1,5
11.6	Ранний русский авангард	лекция	6	3	3
			48	24	24
5 год обучения II полугодие					
Раздел 12. Искусство советского периода					
12.1	Искусство периода Октябрьской революции	лекция	3	1,5	1,5
12.2	«Четыре искусства», АХРР и ОСТ	лекция	3	1,5	1,5
12.3	Искусство 30-х годов	лекция	3	1,5	1,5
12.4	Искусство в период Великой Отечественной войны	лекция	3	1,5	1,5
12.5	Искусство конца 40-х -начала 80-х годов	лекция	3	1,5	1,5
12.6	Декоративно-прикладное искусство советского периода	лекция	36	18	18
			51	25,5	25,5

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

1.1. Введение. Первобытное искусство

Сформировать представление о роли изображений в древности. Раскрыть связь с другими видами деятельности.

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

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

1.2. Бесписьменные народы: искусство мифа

Сформировать представления о синкретическом характере первобытного искусства.

На примере произведений художников-аборигенов Западной и Центральной Австралии показать, что искусство первобытного, или традиционного, искусства – это

не столько изображение, сколько воображение. Художник - хранитель тайного знания. Тема смерти, культа предков - главная в первобытном искусстве. Священные (культовые) предметы - чуринги. Объектом изображения является не то, что художник видит, а то, что он знает о предмете. Форма передачи мифа – песня.

Синкретический характер творчества.

Самостоятельная работа: составить видеоряд работ художников – аборигенов Австралии.

1.3. Древний Египет

1.3.1. Древнее и Среднее царство

Сформировать представление об искусстве эпохи Древнего царства, о значении заупокойного культа в Египте, о роли художника.

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

Самостоятельная работа: нарисовать фигуру человека по египетскому канону.

Новое царство. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта. Египетский орнамент

Сформировать представление об архитектуре культовых центров в Карнаке и Луксоре.

Познакомить с архитектурными памятниками в Карнаке и Луксоре. Выявить ориентацию по сторонам света и годовому движению солнца.

Рассказать об Алле сфинксов. Рассказать о деятельности фараона-еретика Эхнатона. Познакомить с шедеврами Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона; бюст царицы Нефертити, скульптурное изображение Эхнатона.

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

Сформировать представление о египетском орнаменте.

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

Самостоятельная работа: зарисовка египетского амулета или орнамента.

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

Сформировать представление об искусстве стран Междуречья. Познакомить с археологическими открытиями XIX-XX веков.

Рассказать об основных занятиях жителей - скотоводстве и ирригации – как технологии, позволившей заселить Южную Месопотамию.

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

Б). Искусство Ассирии. Появление в Ассирии нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Главная тема ассирийского искусства – героическая царская личность. Крылатые гении-хранители – шеду. Гибель Ассирии.

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

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

Практическая работа: зарисовка шеду; просмотр по Интернету:

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

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

1.5. Искусство Древней Индии

Познакомить учащихся с искусством Индии.

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

Пещерные монастыри. Монументальная живопись и скульптура храмов.

Росписи монастырей Аджанты.

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

1.6. Искусство Древнего Китая и Японии

Сформировать представления об искусстве Древнего Китая и Японии. Познакомить с земледельческой культурой жителей рек Янцзы и Хуанхе (III-II тыс. до н.э.). Рассмотреть изображения сил природы на гончарных изделиях Яншао. Рассказать об иероглифической письменности.

Рассмотреть возникновение знаков письма из рисунков на примере иероглифов, например: «дерево», «зеленый», «поток». Рассказать о планировке городов, мест погребений, в основе которых лежала разработанная символика природных стихий и соблюдение строгой социальной иерархии. Бронзовые сосуды XVI-XII вв. до н. э. Раскрыть триединство искусства слова, музыки и танца; китайское обозначение

музыки «юэ» и русское понятие «красота» и «гармония». Рассказать об учении Конфуция и возникновении даосизма. Зарисовать знак «инь-ян» и объяснить его значение. Рассказать о наивысшем подъеме культуры в III в. до н. э.: об установлении Великого шелкового пути, строительстве Великой китайской стены. Познакомить с культом предков. Рассказать об открытии в 1974 году многотысячной армии глиняных воинов императора Цинь Шихуанди. Рассмотреть погребальную утварь, плоские рельефы стен с сюжетами легенд и мифов.

Эпоха Японской древности. Связь искусства этого периода с религией японцев - синтоизмом. Ориентация эпохи Нара (VII – VIII вв.) на духовные ценности и эстетику буддизма, пришедшего из Китая. Эмоционально-философское отношение к природе и последовательное развитие всех видов искусства. Сады дзэнских монастырей.

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

1.7. Скифское искусство

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

1.8. Искусство народов Древней Америки

Сформировать представления об особом мире древности – искусстве народов Древней Америки.

Рассказать о версии заселения Америки людьми из Сибири.

Познакомить со ступенчатыми храмами-пирамидами Мексики, построенными ольмеками; с пирамидами майя и ацтеков. Выявить их отличие от египетских пирамид. Рассказать о мифологических представлениях и их отражении в орнаментальном искусстве. Рассмотреть каменные рельефы, ювелирные и керамические изделия; знаки богов и стихийных сил природы в орнаменте. Познакомить с искусством майя: украшением построек алебастровыми рельефами и живописью. Каменные стелы с вязью рельефа и письменными иерографическими знаками. Цивилизация ацтеков. Пафос устрашения.

Самостоятельная работа: скопировать фрагмент рельефа искусства майя.

1.9. Античность

1.9.1. Искусство Эгейского мира

Сформировать представление об искусстве Эгейского мира.

Рассказать о том, что открытие эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом было одним из важнейших завоеваний археологии начала XX века. Познакомить с культурами бронзового века, существовавшими на побережье Эгейского моря. Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит.

Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика. Искусство Феры.

Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие

крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал.

Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».

Самостоятельная работа: зарисовка мотива фресок о Фера.

Древнегреческий храм

Сформировать представление о греческом ордере. Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею; зарисовать храм как жилище бога на земле. Композиция храма.

Сформировать понятие «ордер» – порядок расположения архитектурных частей греческого храма. Название элементов. Соразмерность пропорций человеческой фигуре. Виды ордера и их особенности.

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

1.9.2. Древнегреческая скульптура

Сформировать представление об античной скульптуре. Дать понятие о сквозном мотиве античной культуры - теме оживающего произведения, «живого» изображения. Миф о Пигмалейоне.

Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой. Изображения – предмет религиозного культа, являются его атрибутами.

Сформировать представления о том, что высшие достижения греческой скульптуры относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также воинов – куросов. Скульпторов интересовало в образе человека не индивидуальные черты, а типичные, идеальные. Совершенство человека раскрывалось через целомудренное изображение здоровой наготы, прославляющей природное начало. Рассмотреть этапы развития греческой скульптуры от статичной пластики, подобной египетским изваяниям к передаче естественного движения. Образ гражданина – воина и атлета – как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями прославленных в древности скульпторов: Мирона - «Дискобол», «Афина и Марсий», Поликлета - «Дорифор». На примере творчества мастеров поздней классики Скопаса («Менада»), Праксителя («Гермес и с Дионисом») и других рассказать о том, как скульптура, отражая настроение в обществе, ставила проблему передачи противоречивых переживаний человека.

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

Ансамбль Афинского акрополя

Дать понятие о гуманистическом начале, благородном величии и гармонии как основе греческого искусства.

История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений.

Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Рассказать о творчестве Фидия.

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

1.9.3. Вазопись и греческий орнамент.

Сформировать представления о том, что вазопись была тесно связана с развитием живописи.

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

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

Эллинизм

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

Самостоятельная работа: копирование рисунка камеи (по выбору).

1.10. Искусство Древнего Рима

1.10.1. Искусство этрусков

Сформировать представления о развитой цивилизации этрусков, существовавшей 2500 лет назад на северо-западе Аппенинского полуострова.

Рассказать о культуре, о государственном устройстве, о быте древних племен и о работе ученых, изучающих историю Этрурии. Городской характер цивилизации. Искусство во многом связано с украшением гробниц.

Торговые отношения с греками. Влияние греческого искусства затрагивало внешние формы: этруски восприняли от греков алфавит, мифы, сделав их своими, заимствовали аристократические пиры, охоту и спортивные игры.

Черты этрусской архитектуры: использование арочных конструкций в архитектуре; тосканские колонны - широкие колонны с круглыми капителями – этрусский вариант дорического ордера; акротерии – статуи, установленные по углам и на вершине фронтона. Выдающееся достижение этрусков в архитектуре – принцип плотной подгонки каменных блоков и их опоры друг на друга, на котором основывается система арочного и сводчатого перекрытия. Тесная связь живописи с погребальной архитектурой; пересечение по стилю с вазописью; по технике является разновидностью фрески. Гробницы Тарквинии – крупнейший центр росписей. Тематика живописи: сюжеты из земной жизни покойника.

Вымысел заменял утраченную действительность. Скульптура. Ее связь с культом мертвых. Каноны и саркофаги. Материалы скульптуры. Крылатые кони из терракоты. Аполлон из Вей. Саркофаги супругов. Капитолийская волчица. Декоративное искусство этрусков. Стиль черной керамики – буккеро.

Самостоятельная работа: зарисовать мотивы декоративного искусства этрусков (по выбору).

1.10.2. Архитектура Древнего Рима. Шедервы.

Сформировать представление о том, что основой художественного мышления римлян были: точность и историзм мышления, суровая проза; божества римлян - покровители отдельных видов человеческой деятельности.

Познакомить с хронологическими рамками искусства; с влиянием, оказанным на искусство другими народами (этрусками, греческими колонистами, искусством эллинизма). Рассказать о ведущей роли архитектуры в период расцвета искусства Древнего Рима; о достижениях инженерного искусства, многообразии типов сооружений, о богатстве композиционных форм и масштабе строительства. Раскрыть красоту и мощь римской архитектуры в разумной целесообразности, в логике структуры сооружения, в художественно точно найденных пропорциях и масштабах, в лаконизме архитектурных средств. Показать широту градостроительства, развивавшегося не только в Италии, но и в провинции – как отличительную черту римской архитектуры. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) –

древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др. Главное завоевание римлян в строительстве общественных сооружений – создание огромных внутренних пространств, свободных от внутренних опор. Храм Пантеон в Риме. Основная форма перекрытия – цилиндрический свод из бетона и камня. Крестово-купольный свод. Создание ордерной аркады.

Секрет долговечности римской архитектуры – водоупорный бетон.

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о значении римской архитектуры; записать название основных памятников; посмотреть видеосюжет об архитектуре по Интернету.

1.10.3. Римский скульптурный портрет и исторический рельеф

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

Рассмотреть развитие в искусстве образа человека-гражданина, сознающего свое значение как самоценной личности; увидеть, что истоки интереса к передаче индивидуальных черт лица лежат в традиции изготовления посмертных масок в связи с развитым культом предков; раскрыть особенности портретов республиканской эпохи и римской империи; рассказать о влиянии на скульптуру искусства этрусков, греков и эллинов и других покоренных народов; познакомить с шедеврами римских скульпторов. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порты. Портрет Люция Цецилия Юкунда.

Портрет Каракаллы. Портрет сирийки. Конная статуя Марка Аврелия в Риме.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники скульптуры; посмотреть дополнительный материал по Интернету.

1.10.4. Римская живопись

Сформировать представление о стилях помпейских росписей (инкрустационном, архитектурно-перспективном, ориентирующем и орнаментальном) и роли их в дальнейшем развитии декоративного искусства

Западной Европы; дать представление о фаюмских портретах, о римских мозаиках и ранних христианских изображениях римских катакомб. Фрески виллы Мистерий в Помпеях; фрески дома Веттиев в Помпеях; «Портрет молодой женщины из Фаюма» и др.

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

РАЗДЕЛ 2. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО

2.1. Искусство Византии

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

2.1.1. Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе

Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об истории термина «Византия»; о преемственности греко-римской культуры.

Познакомить с величайшими достижениями в области архитектуры: разработке идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия небесного града Иерусалима; проследить развитие композиции храма от варианта римской базилики до создания схемы крестово-купольного храма; раскрыть символику частей храма в их единстве. Обратит внимание на скромную внешнюю отделку сооружения и богатое

внутреннее убранство как специфику византийских храмов; на расположение мозаик в интерьере.

Познакомить с шедевром византийской архитектуры Софией Константинопольской.

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

2.1.2. Византийская иконопись

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

Рассказать о том, что именно Византия выработала все прообразы (архетипы) - постоянные иконографические схемы, от которых не полагалось отступать при изображении священных сюжетов. Познакомить с мозаиками собора Сан Витале в Равенне; мозаиками Софийского собора. Святой Лука как первый иконописец. Икона «Владимирской Богоматери». Взаимоотношение между изображением и молящимся.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (YouTube) видеоролик «Равеннское пение» (римовизантийское), V-VIII вв.»; рассмотреть мозаики Равенны, их колорит.

2.1.3. Византийский орнамент

Сформировать представления о том, что в византийском орнаменте осуществилось слияние эллинистических и восточных традиций; орнамент состоял из сплетений звериных (птиц, грифонов, барсов) мотивов, стилизованных растительных побегов, в частности, виноградных лоз; формы утрачивают объемность, становятся более плоскими.

Рассмотреть характерные черты и мотивы орнаментального искусства Византии: причудливую узорчатость, заимствованную у персов; изображения животных на византийских тканях, заключенные в геометрические фигуры – круги или многоугольники; сильно стилизованные растительные формы, которые разделяются на простейшие элементы (пальметику, полупальметику и вьющийся стебель); древовидные композиции. Обратит внимание на наиболее употребляемые цвета в византийском орнаменте: ярко-зеленый, ярко-красный, фиолетовый, пурпурный. В заключении сказать о том, что заимствованные и по-своему переработанные орнаментальные формы других народов, сложившись в своеобразный византийский стиль, оказали влияние на искусство стран Западной Европы и Востока, и в особенности - на русское искусство.

Самостоятельная работа: копирование мотива византийского орнамента по выбору.

2.2. Средневековое искусство Западной Европы

После разрушения Рима в Европе начинается новый виток развития культуры, базирующийся на ином типе мировоззрения, связанного с христианством. В средневековом сознании появилось новое качество – символичность мышления. Оно подразумевает непознаваемость Бога-Творца, которого нельзя увидеть, понять его помыслы. Но все, что существует в мире, имеет ценность только в той степени, в какой в нем присутствует Божественное начало. Многоярусная система Бытия приобретает новое иерархическое значение. Каждый более высоко расположенный

ярус и все, что в нем находится, ближе к Богу и дальше от преисподней, Сатаны, находящегося в самом нижнем ярусе. Чем ближе к преисподней, тем более греховно существо, поэтому исчадьями ада считались все ползучие гады – змеи, ящерицы, жабы. Главным выразителем новых представлений был средневековый храм.

2.2.1. Введение. Искусство варваров

Познакомить с моделью мира средневекового европейца, сочетавшей в себе первобытные магические представления и идеи античной философии; показать соединение народной и светской культуры в памятниках средневековья. Падение Римской империи. «Смутные времена». Переселение народов и образование варварских государств. Выход на первый план «варварских» элементов: образы фольклорных традиций племен, разрушивших Рим. Мотивы «звериного стиля» как отражение древних языческих представлений, страха перед силами природы и христианского учения о греховности мира, враждебного человеку. Наследие кельтов.

Монастыри и кельтская книга. Кельтский орнамент «плетенка». Вестготское королевство. Клад Гаррасар. Каролингское Возрождение (8 – 9 вв.). Корона священной Римской империи. Чудесный талисман Карла Великого.

Искусство викингов. «Звериный» стиль.

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

2.2.2. Романский стиль

Сформировать представление об искусстве средневековья как едином нерасторжимом ансамбле, объединяющем вокруг архитектуры различные виды искусства (монументальную живопись, скульптуру и декор).

Познакомить с возникновением термина «романский стиль»; с формами церковной (монастыри) и военной (замок феодала) архитектуры; с конструктивными и образно-художественными особенностями построек.

Выявить особенности романской архитектуры: строгую простоту, монументальность монастырских церквей, тяжеловесность формы, сумрачность помещений. Познакомить со скульптурным декором храмов.

Рельеф – как преобладающий вид романской скульптуры. Раскрыть причины соединения мотивов фантастических существ и христианских сюжетов на храмах с переплетением в народном сознании языческих и христианских представлений. Тема Бога – защитника и судьи – как главная в изобразительном искусстве. Отношение к изображениям монументальной живописи как «книге для неграмотных» определяет роль художника в обществе: доносить текст Библии в зримых образах. Повествовательный характер светских произведений. Ковер из Байе.

Самостоятельная работа: зарисовать понравившийся фрагмент средневековой вышивки.

2.2.3. Готический стиль

Сформировать представления о том, что основным достижением европейской готики была разработка гигантского собора как архитектурно-художественного и культурного центра средневекового города.

Возникновение стиля во Франции. Анализ конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной системы и стрельчатого свода, позволивших увеличить высоту сооружений и наполнить их светом. Подобие готических построек конструктору, который собирается из модулей-ячеек.

Устремленность ввысь, многообразие декоративных форм, игра светотени готических соборов. Собор – центр городской жизни и ведущий тип строительства. Горожане и ремесленники как заказчики статуй, рельефов, витражей. Символизм мышления: каждая часть и фрагмент архитектурного сооружения наделен символическим смыслом. Собор «Парижской Богоматери». Скульптурная программа собора («каменная Библия»).

Витражи как разновидность монументальной живописи; олицетворение света витражей с христианской верой. Подчиненность декоративной программы собора иерархии. Собор как воплощение комплекса представлений о мироздании. Сплетение фантастических и реальных мотивов в орнаментике.

Развитие стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой готики в Реймсе и Амьене. Кирпичная готика Германии. Реалистичность жанровой и портретной скульптуры собора в Наумбурге.

Самостоятельная работа: зарисовка элементов декора собора Парижской Богоматери.

2.2.4. Искусство средневекового орнамента

Сформировать представление о декоре храма как гигантском орнаменте, органично связанном с формой и духовным содержанием храма: обильность изображений демонстрировала верующим сложность мироустройства. Рассмотреть типы готического декора: 1) декор чисто орнаментального характера; 2) декор, в котором фигуры становятся более объемными и тщательно проработанными и как бы отрываются от стен.

Раскрыть причины взлета средневековой орнаментики в слиянии традиций кельтского орнамента (плетенки) с искусством Византии и арабо-мусульманской культуры. Познакомить с формулой, воплощавшей новые художественные идеи: похожая на пирамиду фигура, стороны которой в вершине сливаются в устремленную в бесконечность вертикаль. Эта формула стала художественным воплощением средневековой системы Бытия. В последний этап развития готики вместо пирамиды появляется вибрирующие, словно языки пламени орнаментальные ритмы, которые отражают внутреннюю напряженность и крах мифологического сознания. Колорит витражей строится в основном на фиолетово-лиловой гамме – этот цвет символически воспринимался как цвет устремления души молящегося христианина ввысь. С этим искусством органично связана и письменность готики – образец высокого художественного стиля. Готический шрифт – один из самых красивых в мире.

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента средневекового орнамента.

2.3. Искусство Средневекового Востока

Сформировать представление об исламском искусстве. Познакомить с композицией культового здания ислама – мечетью – местом вознесения молитвы и приобщения к религиозному знанию; особенностью мусульманского искусства, которое не использует изображения предметов и явлений окружающего мира. Ведущая роль Ирана. Влияние византийской культуры. Формирование исламского орнамента. Арабески. Фатимидский стиль. Сельджукский стиль. Характерные черты мавританского искусства.

Ансамбль Альгамбра в Гранаде (Испания). Крепостное зодчество.

Строительство многофункциональных культовых комплексов. Каменный медресе-мечеть-мавзолей султана Хасана в Каире (1356 – 1363). Тимуридская архитектура. Мастера Сефевидов.

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента мусульманского орнамента; найти связь между арабесками и исламской письменностью.

РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ X – НАЧАЛА XV ВВ.

Исторически сложившиеся условия развития русского искусства.

Ведущая роль церкви в искусстве средневековой Руси.

3.1. Искусство Киевской Руси

Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей.

Рассказать о реформировании языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси, о первом каменном строении – Десятинной (Рождества Богородицы)

церкви; о переносе традиции константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси. Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором.

Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом – Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (youtube) документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974.

3.2. Искусство Новгорода

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

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

3.3. Владимиро-Суздальская архитектурная школа

Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII-XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами», Успенским и Дмитровским соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского, храмом Покрова на Нерли; с архитектурой города-музея Суздаля.

Выявить характерные черты владими́ро-суздальской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; деление поверхности стены аркатурно-колончатый поясом (фризом); белокаменное узорочье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте.

Рассказать о большой реставрационной работе, проделанной учеными в деле сохранения памятников архитектуры.

Самостоятельная работа: зарисовка мотивов декора стен Владимирского собора.

3.4. Феофан Грек и Андрей Рублев

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV (Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма; развитие умения сравнивать почерки художников; воспитывать интерес к наследию русского искусства. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Преображение», «Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора московского Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции. Икона «Св. Троица» (история создания, анализ композиции, богословская символика отдельных элементов). Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово).

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

3.5. Зачет: «Искусство средних веков»

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

Раздел 4. ВОЗРОЖДЕНИЕ

4.1. Архитектура и скульптура Флоренции

Сформировать представление об архитектурном стиле Возрождения.

Познакомить с происхождением термина «Возрождение»; с особенностями строительного дела в Италии. Политическая независимость городов-коммун.

Рассказать о стремлении архитекторов подражать формам античности на основе своего личного ее понимания. Сравнить конструкцию купола собора Санта Мариа дель Фьере архитектора Брунеллески с римским Пантеоном, рассказать об исторической роли памятника – это творение стало началом архитектуры эпохи Возрождения. Появление новой конструкции храма: кирпичной стены со сводами разной конфигурации. Браманте, Микеланджело и др. Собор св. Петра в Риме. Светская архитектура. Виллы А. Палладио. Вилла Ротонда около города Виченца – как одна из вершин мастера. В итальянской скульптуре реформатором был Донателло. Давид (1430-1440-е годы). Конная статуя кондотьера Гаттамелаты. Алтарь в Падуе.

Скульптор Донателло впервые сумел воплотить новый идеал человека, основанный на представлениях гуманистов о всесторонне развитой личности, создал героизированный образ человека Возрождения. Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о роли Брунеллески, Браманте, Палладио в истории архитектуры; перечислить основные произведения Донателло.

4.2. Флорентийская живопись

Дать представление о том, что основоположником реалистической живописи является Джотто. Фрески в Капелле дель Арена в Падуе (1304 – 1306). Религиозную легенду художник трактует как реальное событие. С целью выявить новаторский характер изображений Джотто, предложить учащимся сравнить фреску «Благовещение Анне» с «Благовещением» его современника Симоне Мартини. Выявить материальный, реалистический характер изображения пространства и людей. Посмотреть фрагмент документального фильма «История живописи» показывающий фрески Капеллы дель Арена. Познакомить с творчеством Мазаччо, которого еще при жизни считали «вновь родившимся Джотто» (1401 – 1427). Фрески капеллы Бранкаччи церкви Санта Мариа дель Кармине. Увидеть общее в творческом методе художников: лаконизм, стремление отрешиться от частных деталей, стремление передать не только внешние формы, но и закономерности его внутреннего устройства. Мазаччо первым сумел понять истинное содержание джоттовских идей, возродить их в новой исторической ситуации и на ином качественном уровне. Поиски Мазаччо завершились сложением основных принципов ренессансной живописи: стремление к изображению окружающего мира, подражание природе, построение пространства по законам перспективы, передача реального объема на плоскости. Художник опирался в своем творчестве на разработку архитектором Брунеллески законов линейной перспективы. Раскрыть связь линейной перспективы и мировоззрения людей того времени: она обнаруживала рациональный и разумный порядок устройства мира, подчиняла его зрителю. С помощью линейной перспективы на картинах и фресках не столько иллюзорно отображалось реальное, сколько создавалась его своеобразная модель, пронизанная гармонией пропорций и ритмов. Перспективная конструкция являлась не схемой, но одухотворенной плотью образа. В произведениях Мазаччо реальный мир легко узнаваем, но он предстает кристально ясным и возвышенным. Мазаччо. «Чудо со статиром». Фреска капеллы Бранкаччи церкви Санта Мариа дель Кармине. В облике Христа и его учеников он показывает людей совершенных, уверенных в своих

безграничных возможностях. Этими чертами наделяли гуманисты Возрождения создаваемый ими идеал человеческой личности. Эффект объемности, глубины изображения и впечатление жизнеподобия стали главными чертами Флорентийской живописи.

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

4.3. Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи

Сформировать представление о творчестве художников; проследить на примере их творчества рождение нового изобразительного языка, выразившемся в переходе от линии, как главном выразительном средстве (наследии иконописи средневековья) к светотени, как средству достижения впечатления жизнеподобия. Боттичелли как самый эмоциональный и лиричный художник Возрождения; о линии как главном выразительном средстве его композиций; о поэтической утонченности женских образов.

Анализ композиций «Весна» и «Рождение Венеры». Леонардо да Винчи как подлинный основоположник стиля Высокого Возрождения. Композиционные и живописные эксперименты Леонардо да Винчи. Свет и освещенность – как условие и важнейшее средство изобразительности. Учение Леонардо о светотени, применение которого позволяло достичь удивительно тонких эффектов в изобразительной моделировке форм: «сфумато» (от итал. Sfumato) – «дымчатой» атмосфере, где предметные очертания почти неуловимы. Портрет Моны Лизы («Джоконда»), «Мадонна в гроте» и «Тайная вечеря». Зарисовки Леонардо как средство познания мира.

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

4.4. Рафаэль

Дать представления о том, что Рафаэль в своем творчестве воплотил самые светлые и возвышенные идеалы гуманизма: он синтезировал достижения предшественников и создал свой идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; что в основе его творческого метода лежит принцип отбора и обобщения жизненных наблюдений. Кратко познакомить с фактами биографии; охарактеризовать периоды творчества. Первые шаги. Анализ композиции «Мадонна Конестабиле». Флорентийский период. «Мадонна в зелени». Выявить влияние на художника творчества Леонардо да Винчи: использование композиционной схемы «Мадонны в гроте» Леонардо да Винчи (заключение изображения в пирамидальную группу). Сравнить композиции портретов «Джоконда» Леонардо и «Дама с единорогом» Рафаэля. Рассказать о том, что погружение в творчество великих мастеров привело к изменению собственного стиля художника. «Портрет Анджеоло Дони» и «Портрет Маддалены Дони». «Наложение» фигур на перспективный фон как характерная черта ренессансной картины. Римский период. Росписи станц Ватикана. Анализ композиций Станцы делла Сеньятура «Афинская школа». Познакомить с алтарной картиной («Сикстинская Мадонна») и самыми значительными портретами позднего периода «Дама под покрывалом» и «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне». Сделать вывод о том, что творчество Рафаэля является если не энциклопедией, то глубочайшим синтезом Высокого Возрождения и выражением гуманизма в искусстве.

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

4.5. Микеланджело

Сформировать представление о творчестве великого художника и борца как отражение высшей точки эпохи Возрождения; о мастере, оставившем произведения, грандиозные по масштабу и силе, воплощающие наиболее прогрессивную идею эпохи: утверждение образа безграничного господства совершенного человека-титана.

Рассказать о том, что Микеланджело был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом. Последовательно рассмотреть работы каждой области искусства, в которой он оставил произведения.

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

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

4.6. Венецианская живопись. Тициан

Сформировать представление о расцвете венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. Гармоничная связь человека с природой – как важная особенность творчества Джорджоне. «Юдифь», «Спящая Венера» (Джорджоне). Ранний период творчества Тициана, картины «Вакх и Ариадна», «Любовь земная и небесная», «Венера Урбинская».

Наращение драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Динарий кесаря», «Несение креста», «Святой Себастьян». Лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений.

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

4.7. Творчество Веронезе и Тинторетто

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

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

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

4.8. Возрождение в Нидерландах

Сформировать представление об особенностях Возрождения в искусстве Нидерландов: интуиция заменяла научный подход к изображению природы; разработка основных приемов реалистического искусства достигалась путем острого непосредственного наблюдения конкретных единичных явлений.

Показать народный характер искусства, сильное влияние фольклора; черты фантастики, гротеска, острой сатиры; глубокое чувство национального своеобразия жизни, а также отображение социальных контрастов в жизни различных слоев общества.

Рассказать об особенностях исторического развития Нидерландов.

Деятельность Эразма Роттердамского, введшего в обиход античную мудрость с помощью своих «Поговорок» (1500); об отличии от итальянского восприятия образа человека в мироздании: он признавался наибольшей ценностью среди множества

явлений вселенной. В изображении человека художников интересуют характерные и особенные черты, сфера обыденной и духовной жизни. Губерт и Ян ван Эйк как основоположники реализма в Нидерландах. «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини».

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

4.9. Босх и Питер Брейгель Старший.

Сформировать представление о творчестве самобытных художников, которые по разному отразили народное мировоззрение своего времени; развитие творчества Босха на фоне тревожных ожиданий конца света и поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего. Познакомить с работами Х. Босха: «Корабль дураков», триптих «Воз сена», «Сад наслаждений» и Питера Брейгеля Старшего: «Падение Икара», «Слепые», «Охотники на снегу».

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

4.10. Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер.

Сформировать представление об особенностях Возрождения в Германии: новое ренессансное осознание миропорядка и места человека в нем рождалось на основе позднеготической традиции и развивалось в двух направлениях: религиозно-мистическом и придворно-аристократическом.

Познакомить с творчеством Альбрехта Дюрера, который сумел достичь в своих произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет», «Портрет молодого человека», «Портрет матери». Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера. «Меланхолия». Рассказать о количестве штудий, этюдов, набросков и разнообразии материалов в творчестве художника. «Зайчик».

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

4.11. Орнамент эпохи Возрождения

Сформировать представление о ренессансном орнаменте. Рассказать о ясности и гармонии ренессансного орнамента, об увлечении античным орнаментом; в орнаментах широко используются листья аканта, дуба, виноградной лозы, различные элементы животного мира в сочетании с изображением обнаженного человеческого тела; применяются ионики, бусы, меандр, плетенка, чешуя, лента, широко используется мотив раковины. Выделить особое место акантового листа и акантового завитка.

Рассмотреть образцы орнаментов, выделить цветовое решение.

Самостоятельная работа: скопировать образец орнамента (по выбору); отметить в тетради наиболее характерные черты орнамента эпохи Возрождения.

РАЗДЕЛ 5. ИСКУССТВО РУСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV – XVII ВВ.

5.1. Ансамбль Московского Кремля

Сформировать представления о том, что Москва была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры; развитие культуры опиралось на владимирское наследие; шедевры архитектуры – Успенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Теремной дворец, стены и башни Кремля являются синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Познакомить с легендой возникновения города. Рассмотреть старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века.

Посмотреть документальный фильм «Московский Кремль». Обратить внимание на антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом богатырей в русских доспехах. Рассказать о том, что Кремль и его здания стали образцом, которому стремились подражать другие города Московского княжества.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об истории и святынях одного из соборов Московского Кремля.

5.2. Своеобразие русской архитектуры.

Сформировать представления о своеобразии русской средневековой архитектуры; познакомить с памятниками русской архитектуры и символическим значением отдельных архитектурных форм; развитие образного мышления.

Рассмотреть и зарисовать схематично шесть особенностей средневековой русской архитектуры:

1) Храмовое многоглавие. Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и луковичный). Покровская церковь в Вытегре, Вологодская область (1708).

2) Храмы как памятники важнейшим историческим событиям. Троицкий собор на Рву в Москве (храм Василия Блаженного) ознаменовал взятие Казани и Астрахани и окончательное освобождение Руси от иноземного ига.

3) Композиция шатровых храмов – примета Московской архитектуры второй половины XVI – начале XVII веков. Рассказать о версии ученых о символическом значении шатрового купола как обозначении фигуры Богородицы, заступницы Руси. Церковь Вознесения в Коломенском (постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного).

4) Огненные храмы 17 века. Образ мог связываться с сиянием небесных сил. Старый собор Донского монастыря в Москве, церковь Николая Посадского в Коломне и др.

5) Многоярусный тип храма. Церковь Покрова Богородицы в Филях (1693).

6) Сооружения, органично соединявшие в себе разные архитектурные типы. Церковь Рождества в Путинках в Москве (1649 – 1652).

Самостоятельная работа: узнать историю постройки одного из храмов своего города (источник названия, когда и кем построен, выявить к какому типу храмов он относится).

5.3. Иконостас.

Сформировать представление об иконостасе; о возникновении и развитии иконостаса в византийском искусстве и об особенностях русского иконостаса. Познакомить с композицией «классического» высокого иконостаса русских храмов 15 – 17 веков. Иконостас Архангельского собора Московского Кремля как общепринятый образец. Рассказать о том, что к началу XVIII века иконостасы в России достигли своего максимального размера. Их содержание стало чрезмерным. Резко выросло декоративное оформление иконостаса, превратившее его в архитектурное произведение.

Самостоятельная работа: познакомиться с иконостасом храма, расположенного недалеко от дома учащегося; посчитать количество рядов; обратить внимание на расположение икон у царских врат; на декоративное оформление иконостаса, на мотивы орнамента; сделать набросок понравившегося орнаментального мотива (по памяти).

5.4. Выдающиеся иконописцы. Дионисий и Симон Ушаков.

Сформировать представление о том, что творчество Дионисия (около 1440 – около 1505 гг.) определило главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиска образа совершенного человека; об исканиях, педагогической деятельности Симона Ушакова (1626 – 1686), стремившегося преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения человеческого лица. Выявить характерные особенности творческой манеры Дионисия и Симона Ушакова: удлиненность

пропорций, мягкость и плавность движений персонажей, праздничный характер изображения Дионисия и телесности, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности построения в работах Ушакова.

Познакомить с работами иконописцев. Росписями Благовещенского и Успенского соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием», росписями Рождественского собора Ферапонтова монастыря.

Образ совершенного человека в творчестве Дионисия обретает ангельские черты. Рассмотреть работы Симона Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского», «Спас Нерукотворный». Сделать вывод о том, что образу Спаса недостает одухотворенности русских икон школы Дионисия, но данное ограничение искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе возможно правдоподобнее живое человеческое лицо.

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

5.5. Декоративно-прикладное искусство

Сформировать представления об Оружейной палате Московского Кремля как высшей художественной школе средневековой Руси, в которой сосредоточились основные ремесленные силы; чувство земной красоты, интерес к реальным формам, с одной стороны, с другой – сказочная фантастика - пронизывали все виды художественного творчества.

Орнаментальность, претворявшая мотивы живой природы, была ведущим началом искусства. Сокровища Теремного дворца Кремля.

Рассмотреть образцы ажурной резьбы (каменная и деревянная резьба Новодевичьего монастыря); архитектурной керамики – изразцов (убранство теремка Крутицкого митрополичьего подворья); эмальерного искусства (золотая оправа седла «большого наряда» царя Михаила Федоровича); лицевого и декоративного шитья (покрывало с изображением Сергия Радонежского с житием – вклад Строгановой в Троицко-Сергиевский монастырь).

Самостоятельная работа: чтение литературы по изученной теме.

5.6 Понятия «народный календарь» и «календарные аграрные праздники»

Традиционный народный календарный праздник как комплекс магических обрядов, ритуалов, гаданий, торжественной трапезы, игр, музыки, танцев, представлений и т. д. Связь календарных народных праздников с зимним и летним солнцеворотами, весенним и осенним равноденствиями, с циклами сельскохозяйственных работ, с языческими и христианскими основами народной веры. Система церковных праздников; двенадцатые (переходящие и непереходящие) и престольные праздники. Народные обычаи празднования церковных праздников; приметы, гадания, игры и другие развлечения в праздничные дни церковного календаря.

5.7 Миф и сказка. Общее и различие.

Зимние календарные обряды в русском фольклоре. Святки, Масленица.

Понятие о мифе, мифологии. Роль мифов в формировании и развитии религии, науки, искусства. Сравнительная характеристика мифа со сказкой. Сказка – характерные признаки, типология (по В. Я. Проппу).

Художественные элементы зимних святок:

а) музыкальные элементы праздника – народные календарные песни (колядки, авсени, таусени, виноградня, щедровки), подблюдные песни в обряде гадания; рождественские церковные песнопения, духовные стихи;

б) танцевальные элементы праздника – святочные игровые хороводы, круговые пляски и др.;

в) изобразительные элементы праздника – изготовление "вифлеемских звезд", вертепов, масок ("личин") ряженых, чучел и пугал;

г) театрално-игровые элементы праздника – традиционный обход дворов колядовщиками со "звездой" как имитация шествия волхвов, отраженного в библейском предании; сценки ряженных, элементы театрализации в традиционных святочных играх (в покойника и др.): постановка народных драм, вертепные представления.

5.8 Народные художественные традиции празднования Пасхи, Троицы, Ивана Купалы Пасха как важнейший православный праздник.

Народные художественные традиции празднования Троицы. Осенние календарные праздники.

5.9 Региональные особенности русского народного костюма.

Характеристика главных элементов русского народного костюма (рубаша, пояс). Представления об южном и северном комплексах народного костюма. Сведения о мужском народном костюме. Роль женского головного убора в народном костюме. Костюм как комплекс, отражающий мировоззрение человека традиционного общества. Значение народного костюма в современной сценической практике, бытовой культуре, модельном творчестве.

5.10 Семейно-бытовой фольклор в русской традиционной культуре

Художественные элементы семейно-бытовых обрядов и ритуалов. Обрядовый фольклор на родинах и крестинах, таинство крещения. Древний обычай "играть свадьбу", традиционный "сценарий" русской свадьбы, элементы театрализации основных эпизодов свадебного цикла (сватовство, смотрины, девичник, утро венчального дня, свадебный пир). Обряд венчания как центральный эпизод традиционной русской свадьбы, венчальные церковные песнопения. Поэтика свадебных песен, причитаний, заговоров, подходов, рифмованных наговоров. Эстетика свадебной одежды и атрибутики. Погребальная обрядность на Руси (языческая и христианская), погребальные и поминальные плачи. Обряд проводов в рекруты.

5.11 Понятие «фольклорный театр». Виды и жанры традиционного фольклорного театра в России.

Понятие "фольклорный театр". Элементы драматического действия в древних игрищах и хороводах. Обычай ряжения, ряженные как гонители порчи, хранители здоровья и благополучия. Личины ряженных.

Фольклорный театр и смеховая народная культура. Скоморошья "потехи" и "игрища" в XVII веке: "Барин и Афонька", "Самобойные кнуты", "Два мужика". Развитие традиций скоморошества в современном любительском и профессиональном театральном творчестве.

Театр Петрушки: история возникновения, бытования и развития в России. Традиционные сюжеты представлений театра Петрушки. Театр Петрушки на русских ярмарках.

5.12. Виды декоративно-прикладного искусства, народные промыслы в России.

Становление и развитие народных художественных промыслов и ремесел в России. Общая характеристика наиболее известных художественных промыслов в России. Особенности хохломской росписи по дереву, гжельской росписи по керамике, вологодских кружев, павлово-посадских шалей, жостовских подносов, богородской и городетской деревянных игрушек, дымковской, каргопольской и филимоновской глиняных игрушек, лаковых миниатюр Мстеры, Палеха и Федоскино и других образцов традиционных народных художественных промыслов России.

Влияние народного изобразительного и декоративно-прикладного творчества на творчество профессиональных художников и дизайнеров

5.13 Художественное творчество народов Прикамья.

Техника обработки дерева, роспись по дереву (урало-сибирская, обвинская). Обработка металла. Солярные, зооморфные и растительные мотивы в произведениях народного творчества, пермский звериный стиль. Берестоплетение. Ткачество (браное, пестрядное), узорное вязание, вышивка. Гончарный промысел. Резьба по камню.

5.14 Региональные особенности народного костюма народов Прикамья.

5.15. Фольклор народов Прикамья.

Фольклорный танец в обрядах и обычаях.

Характеристика инструментального фольклорного творчества. Песенно-игровой фольклор

5.16. Контрольная работа «Искусство Руси XV – XVII вв.»

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

РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII ВЕКА

Формирование национальных школ. Разрушение целостного поэтического восприятия мира, идеал гармонии и ясности оказывается недостижимым. Титаны, воспетые эпохой Возрождения, уступили место человеку, сознающему свою зависимость от общественной среды и объективных законов бытия. Стремление к широкому показу действительности привело к многообразию жанровых форм. В изобразительном искусстве самостоятельное значение завоевывают светские жанры: бытовой жанр, пейзаж, портрет, натюрморт. Сложные взаимоотношения и борьба социальных сил порождают разнообразие художественно-идейных течений. Развиваются два больших стиля – барокко и классицизм. Наравне с ними возникает реалистическое искусство. К величайшим мастерам реализма принадлежат – Караваджо, Веласкес, Рембрандт, Хальс, Вермер Дельфтский.

6.1. Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко

Сформировать представление об искусстве барокко как о реализации новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности; раскрыть новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини.

Познакомить с происхождением термина и значением слова «барокко», на конкретных примерах показать, что главная особенность этого стиля – стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры, раскрыть роль католической церкви в формировании стиля.

А). На примере анализа композиционного решения фасада церкви Сан Карло на площади Четырех фонтанов в Риме (1634 – 1667) архитектора Франческо Барромини объяснить характерные особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; трактовку образа объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом пользование ордерной формы ради усиления пластичности и живописности общего решения; любимый декоративный элемент – волюта, овал; раскрепованный антаблемент – как почти неизменный признак барочной постройки; эффект оптических иллюзий.

Б). На примере лестницы в Ватиканском дворце архитектора Лоренцо Бернини объяснить эффект оптической иллюзии.

Рассмотреть творчество Лоренцо Бернини (1598-1678) как яркий образец стиля барокко в скульптуре и архитектуре. При характеристике его творчества подчеркнуть сходство с ренессансными мастерами, его разностороннюю одаренность.

А). «Юный Аполлон и Дафна, превращающая в лавр» (1615) – пример работы семнадцатилетнего художника. Фонтан четырех рек в Риме (1648 - 1651). Раскрыть грандиозность заданной церковью программы: обелиск воплощал торжество папского престола.

Б). Площадь св. Петра в Риме - «подобно распростертым объятиям» захватывает зрителя, направляя его движение к фасаду собора.

В). Киворий в соборе св. Петра в Риме (1624 – 1633) – завораживает волнообразным движением колонн.

Г). Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 – 1666) и скульптурная группа «Экстаз св. Терезы» в церкви Санта Мария дела Витория. При анализе произведений увидеть общий театральный прием – свет, льющийся из окна, умение подчинить себе материал.

Д). Портрет Констанции Буонарелли (1635) – один из лучших портретов в творчестве мастера. В заключение рассказать о фантастической работоспособности художника.

Самостоятельная работа: словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», «ансамбль»; записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты творчества мастера.

6.2. Творчество Караваджо

Сформировать представление о том, что революция Караваджо в области формы и иконографии живописи явилась результатом радикального изменения отношений между художником и внешним миром.

Познакомить с деятельностью Караваджо, раскрыть провокационный характер его образов: до Караваджо Иисус Христос и другие святые изображались на картинах девственно чистыми и непорочными, их образы идеализированы, чтобы завоевать сердца верующих. Именно в это время Микеланджело Меризи да Караваджо начинает создавать свои знаменитые работы. Он говорит, что слава Евангелия состоит в том, что Спаситель был сделан из плоти и крови. И он рисует его, других святых земными и плотскими, как никто до него. Его модели взяты с улиц, таверн, рынков и борделей. Караваджо переворачивает привычные представления о живописи, делая ее более реальной и осязаемой. Натурализм, изображение фигур в натуральную величину, падающий свет, экспрессия светотени помогают добиться иллюзии реальности происходящего на картинной плоскости.

Оптический эффект становится основным фактором передачи идеи произведения. Светотень, доведенная до предельной выразительности, является важнейшим композиционным фактором в творчестве Караваджо.

Свой метод художник внедрил в исторический жанр. Отвергая иконописные каноны, сцены священных деяний он превращает в «натурную постановку», придает им характер застывшего мгновения и насыщает их как бы документальной убедительностью. Караваджо «Призвание Матфея».

Действие света равносильно действию слова.

Рассказать о личности художника. Познакомить с основными произведениями. «Юноша с корзиной фруктов», «Вахх», «Лютнист».

Главное в его произведениях – не повествование, а характерный типаж.

Обратить внимание на материальность и законченность каждой детали картин. Картина «Корзина с фруктами» - как первое и одно из самых красивых произведений жанра натюрморт. Анализ композиции «Отдых на пути в Египет». «Обращение Павла». «Смерть Марии». Для того чтобы почувствовать суть реформы Караваджо, можно предложить учащимся сравнить характерное произведение эпохи Возрождения и типичную картину художника. Например, образы людей с портретов Рафаэля и образ Христа с картины Караваджо «Трапеза в Эммаусе». Сделать вывод о том, что на портретах эпохи Возрождения человек смотрится величественным, как Бог, а на картине Караваджо Бог и святые похожи на простолюдинов. В заключение рассказать о том, что влияние Караваджо на европейскую живопись шло двумя путями: с одной стороны, свобода в трактовке библейского сюжета, с другой стороны, точное следование живописной манере художника.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальный фильм о творчестве Караваджо.

6.3. Искусство Испании XVII века

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века, о творчестве гениального художника Диего Веласкеса.

Познакомить с особенностями исторического развития Испании.

Рассказать о творчестве Эль Греко; раскрыть трагический характер его образов. «Пейзаж Толедо», «Лаокоон» (1610), «Похороны графа Оргаса» (1586). Рассказать о расцвете испанской реалистической живописи, выявить народную основу творчества Х. Риберы «Св. Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642); материальную достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Ф. Сурбараном: «Отрочество Марии» (1641 – 1658), «Молитва св. Бонавентуры» (1629), «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633).

Рассмотреть творчество Д. Веласкеса - вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи». Портреты кисти Веласкеса. «Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия X» (1650), «Портрет шута Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды».

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса.

6.4. Искусство Фландрии XVII века

Сформировать представления о фламандской школе живописи XVII века; о реалистической основе и огромной жизнеутверждающей силе творчества П. Рубенса, о творчестве А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса. Раскрыть разностороннюю одаренность Рубенса, его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов); особенности личности. П. Рубенс. «Пейзаж с возчиками камней» (утро, день, вечер в одном произведении). Ритмическая организация изображения. Ритм – как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его восприятия.

Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. Натюрморты Ф. Снейдерса.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Рубенса.

6.5. Никола Пуссен и Клод Лоррен

Сформировать понимание принципов классицизма, воплощенных в живописи.

Рассмотреть картины Пуссена, отметить, что в них преобладала античная тематика, даже его пейзажи населены мифологическими героями, которые выступают символом одухотворенности мира. Отметить, что принципы классицизма проявились и в композиции работ художника: она простая, логичная, упорядоченная. Четко отделены пространственные планы, такое разделение подчеркивается и цветом. «Пейзажная трехцветка» в картинах Пуссена. Художник о роли цвета в картине. Школа живописи Пуссена. Сопоставление творчества двух французских художников – классицистов. Своеобразие пейзажей Лоррена: тонкость колорита, виртуозно построенная перспектива, игра тонов, изображение воздуха и света на холсте.

Лоррен как основоположник традиций французского пейзажа.

Негативное воздействие норм и правил в художественном творчестве на развитие искусства Франции. Сюжет должен быть лишь из истории, Библии или мифологии; деление композиции на четкие планы; ориентация при выборе пропорций и объемов фигуры лишь на скульптуры античных мастеров; образование должно было проходить лишь в стенах академии.

Самостоятельная работа: сопоставить фрагменты эпоса Овидия «Метаморфозы» и картины Пуссена «Царство Флоры».

6.6.. «Малые» голландцы

Сформировать представление о демократизации голландской культуры в первой половине XVII в.; раскрыть ведущую роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве.

Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы».

Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы. Охарактеризовать творчество Яна Вермера Делфтского, Питера де Хоха, Я.и С.Рейсдала, Терборха, Я.Стена и др.

Самостоятельная работа: анализ произведений Вермера Дельфтского и Ф. Хальса.

6.7. Рембрандт

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна – вершине реалистического искусства.

Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Раскрыть огромную духовную значительность и философскую глубину искусства Рембрандта; роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Познакомить с живописной фактурой его полотен. Выявить глубину психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах.

Обратить внимание на высокое мастерство исполнения и глубину содержания в офортах Рембрандта.

Самостоятельная работа: определение характера человека по портретам кисти Рембрандта, выявление художественных особенностей отдельных произведений.

6.8. Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм

Сформировать понятие о «классицизме» как об идейно-художественном направлении и стиле в европейском искусстве 17 века.

Обосновать положение, что принципы классицизма были связаны с античностью, которая рассматривалась как этическая и художественная норма. На конкретных примерах выявить характерные черты классицизма: гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность. На примере версальского ансамбля (дворец короля, садово-парковый ландшафт) показать основные черты нового направления в архитектуре. Отметить, что главная идея парка – создать особый мир, где все подчинено строгим законам, и, прежде всего, законам красоты.

Самостоятельная работа: сообщения о Лувре как художественном музее, о Вандомской площади как примере изменения содержательной стороны классицизма, когда искусство превращается в средство идеологической пропаганды. Повторить значение терминов: фасад, колоннада, ордер, ордерная система, культовая архитектура, ансамбль, перспектива, экстерьер здания, интерьер, пилястры, регулярный парк.

6.9. Искусство Франции XVIII века. Стиль рококо

Сформировать представление о кризисе абсолютизма во Франции; основополагающее влияние философии просветителей; о сложении стиля рококо как ответвления угасающего барокко.

Познакомить с реалистической наблюдательностью, передачей психологической сложности чувств в произведениях А. Ватто. Выявить трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Буше.

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о картинах Ж. Б. Шардена.

6.10. Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма XVIII века

Сформировать представление о французском сентиментализме и о возникновении новой волны классицизма. Познакомить с убеждением философа Дидро о том, что искусство призвано исправлять нравы; картинами Жана Батиста Греза (1725 – 1805), носящими морализаторский характер. Ж. Б. Грез «Паралитик» (1763).

Ощущение динамики и праздника жизни в творчестве О. Фрагонара – мастера рисунка и тонкого колориста. Связь с рококо в заостренно-пикантных и вместе с тем ироничных ситуациях. О. Фрагонар «Качели» (1767), «Поцелуй украдкой» (1870-е). Страстность переживаний, душевная взволнованность, творческая импульсивность портретов. О. Фрагонар «Портрет Дидро», «Вдохновение» (1769).

Рассказать об изменении в скульптуре в середине XVIII века: повороте к реализму, сопровождавшемуся поисками героических образов, обращением к античности. Высокие достижения монументальной пластики XVIII века в творчестве Этьена Мориса Фальконе (1716 – 1791). Образ идеальной личности, законодателя страны, о котором мечтали просветители XVIII века. «Медный всадник» в Санкт-Петербурге (1766 – 1782). Многогранность характеристик, психологизм, суровая правда и вера в человека в скульптурных портретах Антуана Гудона (1741 – 1828). Мраморная статуя восьмидесятичетырехлетнего Вольтера (1781).

Самостоятельная работа: сделать записи в тетради; подготовить сообщение о создании «Медного всадника».

6.11. Английская школа живописи XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века.

Раскрыть обличительный характер искусства У. Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Джошуа Рейнолдса - живописца и теоретика искусства. Поэтичность, мечтательность.

Одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Томаса Гейнсборо. Самостоятельная работа: словарная работа; записать название картин и имена художников.

6.12. Орнамент барокко и классицизма

Сформировать представление об орнаменте двух противоположных систем – барокко и классицизма как наследников эпохи Возрождения, поделивших между собой все его приобретения: барокко унаследовало приобретение души, эмоциональные выводы Возрождения, а классицизм – рассудочную сторону великой эпохи.

Рассказать о том, что стиль орнаментов барокко отвечал своему времени и отражал величие монаршей и аристократической власти.

Античный стиль – родитель стиля барокко и классицизма. Отличие в том, что в стиле барокко он преломлен более динамично и криволинейно, а для орнамента классицизма характерна неподвижность симметрии, тяготение к геометризации без символов. Белый цвет в сочетании с золотым - самые популярные барочные цвета интерьера. Мода на цветочные орнаменты. На смену спокойным классическим формам кругов и овалов приходят извилистые спирали. Выпукло-вогнутая поверхность стен и деталей интерьера. Орнаментация ткани. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками – основные рисунки тканей этого времени. В композицию узора включали также короны, вазы, корзины. Детали садово-парковой архитектуры. Большие размеры узоров.

Самостоятельная работа: копирование образцов орнамента барокко и классицизма.

РАЗДЕЛ 7. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

7.1. Русская искусство первой половины XVIII века

Дать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; о портретной живописи И. Никитина, А. Матвеева и зодчестве Петербурга как ярком проявлении нового в искусстве.

Раскрыть суть реформ Петра I в области художественного образования: приглашенный в Россию деятель искусства обучал русских учеников; основной метод обучения - работа «с образца», образцами, которыми были произведения античности и нового времени; совершенствование мастерства русских учеников в зарубежной поездке; формирование идеи создания Академии художеств.

Рассказать о появлении проектирования в архитектуре и его значимости для распространения творческих идей (гравюры Зубова); о формировании нового идеала города – регулярно и рационально спланированном едином архитектурном ансамбле; об отказе от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образуя «трезубец»; о появлении нового типа зданий; о барокко как ведущем стиле искусства.

Познакомить с деятельностью в России французского архитектора и инженера Жана-Батиста Леблон, который разработал проект планировки Петербурга. Рассмотреть черты барокко в произведениях Доменико Трезини (соборе Петропавловской крепости, здании Двенадцати коллегий, Гостином дворе). Рассказать об изменениях в области зодчества в середине XVIII века, о том, что теперь лицо эпохи определяют крупные императорские резиденции, частные дворцы, усадьбы, соборы, храмы, монастыри.

Познакомить с художественным языком Франческо-Бартоломео Растрелли. Зимний дворец. Большой дворец в Петергофе. Екатерининский дворец в Царском селе. Ансамбль Смольного монастыря. Провести композиционный и стилистический анализ памятников. Просмотр фрагмента фильма «Русское искусство XVIII века».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах Петра I, перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов.

7.2. Архитектура второй половины XVIII века

Сформировать представление о том, что искусство этого периода связано с полным освоением идейно-образной системы и языка художественной культуры нового времени, которая становится единственно возможной формой творчества; рассмотреть развитие классицизма на примере архитектуры Петербурга и Москвы; познакомить с именами ведущих архитекторов. Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Создание Академии художеств (1756).

Рассказать о влиянии идей просветительства, течения, возникшем во Франции. Главное в нем – протест против деспотизма и утверждение ценностей человеческого разума, познающего и переустраивающего мир. В России взгляды просветительства раскрываются в области распространения стиля классицизм. Это сказывается в иерархии видов и жанров искусства. Выделяется ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма.

Основой формообразования становится античный ордер. Античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции ложатся в основу работ архитекторов и художников. Античный идеал становится своеобразной призмой, сквозь которую художник видит окружающую жизнь. Здание Академии художеств. Мраморный дворец. Таврический дворец. «Камеронова галерея» в Царском селе. Большой дворец в Павловске.

Рассказать о деятельности русских архитекторов В. Баженова и М. Казакова. Проект Кремлевского дворца, дворцово-парковый ансамбль в Царицыно под Москвой,

дом П.Е. Пашкова (Баженов). Петровский дворец, здание Сената в Московском кремле, зал Благородного собрания (Кзаков).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; посмотреть документальный фильм «Первый российский скульптор. Федот Шубин в Интернете по каналу YouTube, записать в тетради название основных работ, раскрыть роль мастера в искусстве России.

7.3. Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века

Дать представление о подъеме русской скульптуры и живописи, о развитии жанров изобразительного искусства; познакомить с произведениями мастеров скульптуры Ф. Шубиным, Ф. Гордеевым, М. Козловским; рассказать о создании памятника Петру I французским скульптором Фальконе; выявить своеобразие почерка художников-живописцев портретного жанра Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского. Просмотр фрагмента фильма из цикла Русский музей «Искусство России XVIII века». Обратит внимание на первую русскую картину исторического жанра «Владимир и Рогнеда» А. П. Лосенко.

Самостоятельная работа: подготовиться к зачету, повторить пройденный материал, дать характеристику стилей.

7.4. Русское декоративно-прикладное искусство XVIII века

Сформировать представление о декоративно-прикладном искусстве России XVIII века.

Познакомить с росписью интерьеров, мебелью, фарфором, шпалерами, бронзой, стеклом. Рассмотреть костюм.

Самостоятельная работа: зарисовка мебели, костюма.

РАЗДЕЛ 8. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА

8.1. Франциско Гойя

Сформировать представление о творчестве Ф. Гойи, отразившем героическую борьбу и трагическую судьбу испанского народа.

Рассказать о реакционном характере испанского абсолютизма; познакомить с творчеством Гойи. Цветовая и световая напряженность полотен художника. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов «Капричос».

Самостоятельная работа: составить рассказ о творчестве художника, перечислить основные произведения.

8.2. Искусство революционного романтизма во Франции

На примере творчества Давида и Энгра углубить понятие о стиле «классицизм», сформировать понятие о стиле «неоклассицизм».

Показать, что новые требования жизни Франции конца 18 – начала 19 века вызвали потребность в новом искусстве, новом языке, новых выразительных средствах.

Особенность творчества Жака Луи Давида: слияние античных традиций, эстетики классицизма с идеями политической борьбы. Понятие о «революционном классицизме». Римская античность как идеал французского буржуазного общества. «Клятва Горациев» как провозглашение новых эстетических взглядов. Картина «Смерть Марата» - пример превращения бытового жанра в жанр исторический. Давид как придворный художник.

Портретная галерея Давида.

Жан Огюст Доменик Энгр - один из выдающихся мастеров классицизма в живописи.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Энгра.

8.3. Искусство революционного романтизма во Франции

Сформировать понятие о романтизме как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве.

Показать, как основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях Жерико, Делакруа. Возникновение романтического искусства как оппозиция классицистической школе Давида, оппозиция официальной идеологии эпохи реакции. Борьба «Школы» с романтиками, отрицание их художественного языка.

Теодор Жерико - мастер героических монументальных форм, соединивший в творчестве классицистические черты, черты романтизма и мощное реалистическое начало. «Учителя» Жерико – Караваджо, Тициан, Рембрандт, Веласкес. Анализ одной из картин художника. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т. Жерико «Офицер конных егерей», «Плот Медузы».

Эжен Делакруа как истинный вождь романтизма. Интерес к произведениям Данте, «Ладья Данте». Анализ картины «Хиосская резня», полной истинного драматизма. Отражение влияния Байрона в полотне «Смерть Сарданапала». Анализ картины «Свобода на баррикадах». Горельеф Ф. Рюда «Марсельеза» («Выступление добровольцев в 1192 году») на Триумфальной арке в Париже.

Самостоятельная работа: доказать, что в творчестве художника одновременно могут сосуществовать черты разных стилей и направлений.

8.4. Романтизм в Англии. Прерафаэлиты

Сформировать понятие о национальных особенностях английского романтизма.

Показать связь английского искусства XVIII – XIX веков с событиями общественно-политической и экономической жизни Англии данного периода. Доказать, что английское искусство вливается в мировое искусство со своим национальным лицом, со своим восприятием действительности, со своим мировоззрением и своей формальной системой.

Познакомить учащихся с особенностями творчества прерафаэлитов.

Особенности творчества Джона Констебла, его этюды, их самоценность.

Работа на пленэре. Мастерство в передаче мгновенного состояния природы.

Творчество Уильяма Тёрнера как непревзойденного мастера акварели, техники, ставшей наиболее любимой английскими художниками – романтиками. Тёрнер и Констебл как предшественники импрессионистов.

Братство прерафаэлитов, их преклонение перед искусством мастеров раннего итальянского Возрождения. Неприятие ими современной цивилизации.

Близость к романтикам.

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу произведений Тёрнера, Констебла, сбор информации о достижениях художников-прерафаэлитов в декоративном искусстве, в искусстве оформления книги.

8.5. Реализм во Франции. Барбизонцы

Реализм в искусстве середины XIX века связан с победой прагматизма в общественном сознании, преобладанием материалистических взглядов, господствующей ролью науки.

На примере творчества барбизонцев, а также художников: Камиля Коро, Гюстава Курбе, Оноре Домье показать, что в искусстве этого периода появляются новые темы и новый герой, новые особенности художественного мастерства, свидетельствующие о реалистическом отражении жизни.

История возникновения барбизонской школы, создание жанра реалистического пейзажа. Первый реалистический образ крестьянина в творчестве Франсуа Милле. «Пейзажи настроения», «интимные пейзажи» Камиля Коро, умение выразить в них личное отношение и настроение.

Творчество Гюстава Курбе. Умение трактовать простые жанровые сцены как возвышенно-исторические; героическая окраска картин провинциальной жизни. Объемность пластической формы, колорит и свет в произведениях Курбе. Программа реализма, созданная Курбе.

Графика Домье, отражение в ней исторических событий, происходивших во Франции в 19 в. Скульптурные бюсты политических деятелей как подготовительный этап для литографического портрета. Язык иносказаний и метафор, гротеск как средство политической сатиры. Влияние Домье на творчество постимпрессионистов Салонная живопись, ее особенности.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Коро, Курбе, Домье.

8.6. Импрессионисты

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Показать преемственность в художественном творчестве, влияние живописи Делакруа, Курбе, Домье на импрессионистов.

Временные рамки импрессионизма, его предыстория.

Эдуард Мане как центральная фигура прогрессивной художественной интеллигенции Парижа.

Сущность художественного метода импрессионизма – передача непосредственных впечатлений от окружающей среды, создание живописными средствами иллюзии света и воздуха, богатой световоздушной среды. Письмо чистым цветом, новое восприятие дополнительного цвета.

Разрушение материальности мира. Подмена картины этюдом. Вывод живописи на пленэр.

Влияние импрессионизма при всей его ограниченности на дальнейшее развитие живописи.

Творчество Эдуарда Мане, передача в его произведениях жизни современного города.

Клод Моне как глава импрессионистской школы.

Произведения Камиля Писарро, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Анри Тулуз-Лотрека, Жоржа Сёра, Поля Синьяка.

Импрессионизм в скульптуре. Произведения Огюста Родена.

Самостоятельная работа: анализ произведений художников-импрессионистов, выявление в каждом из них особенностей импрессионизма.

8.7. Постимпрессионисты

Отсутствие общей программы и общего метода у художников – постимпрессионистов.

Сформировать понятие о творческой индивидуальности представителей постимпрессионизма, показать сходство и различие произведений Сезанна, Гогена, Ван Гога с картинами импрессионистов. Поль Сезанн как вождь нового поколения. Колорит в произведениях мастера в качестве проявления живописной стихии. Живописная «отвлеченность» в работах Сезанна. «Великий голландец» - Ван Гог. Личность художника, трагичность биографии. Секреты эмоционального воздействия его картин. Произведения, оставившие неизгладимый след в мировой культуре. Духовное богатство и художественный талант Ван Гога.

Отказ Поля Гогена от буржуазной цивилизации, «бегство» в экзотические страны. Задача художника, как ее понимает Гоген, - передавать не видимость предметов, а их сущность, идею, используя образ в качестве знака, символа. Намеренная примитивизация формы. Цвет как символ, знак.

Декоративность произведений Гогена. Элементы символики в произведениях Гогена.

Самостоятельная работа: написание сочинений по произведениям постимпрессионистов.

8.8. Контрольная работа «Искусство Западной Европы XIX века»

Провести в форме тестирования, которое должно выявить понимание и знания учащихся о разнообразии художественных течений, стилей, особенностей развития изобразительного искусства Западной Европы в XIX веке.

РАЗДЕЛ 9. РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

9.1. Искусство первой половины XIX века. Архитектура

Дать представление об общей закономерности развития русской культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму; развитие, связанное с кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли художника в обществе (в нем перестали видеть ремесленника, оценили независимый характер личности и творчества). Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Определить, что разные виды искусства связали свою судьбу с тем или иным стилем, ибо каждый имел свои специфические особенности: главные достижения архитектуры по-прежнему связаны с классицизмом; живопись получила возможность развивать романтическую концепцию, а скульптура впитала различные стилевые признаки.

К середине века живопись считалась ведущим звеном искусства.

Последовательно рассмотреть отдельные виды пластических искусств.

Стиль и характер архитектуры определяют постройки общественного значения. Дать представление о понятии «русский ампи́р». Рассказать об изменении градостроительных задач: создание городских ансамблей; о стилевых изменениях – усилилось тяготение к строгости, монументальности, пристрастие к дорическому ордеру, гладь стен; об изменении отношений между скульптурой и архитектурой: скульптурные элементы и композиции располагаются не в нишах, а на фоне гладкой стены, раскрывая замысел архитектуры.

А. Н. Воронихин: Казанский собор в Санкт-Петербурге. Тома де Томон: здание Биржи в Санкт-Петербурге. А. Д. Захаров: Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. К. И. Росси: Михайловский дворец, Арка Главного штаба, Александрийский театр, здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге. О. И. Бове: Большой театр в Москве. Посмотреть фильм Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма».

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов; найти в архитектурных строениях своего города памятники XIX века, выполненные в стиле классицизма.

9.2. Скульптура первой половины XIX века

Сформировать представление о расцвете монументальной скульптуры в первую треть XIX века, который был связан с общественно-патриотическим воодушевлением в связи с победой в войне 1812 года; о тесной связи скульптуры с академической школой. Познакомить с прославленными произведениями и их авторами. И. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому в Москве. Ф. Щедрин: Морские нимфы Адмиралтейства. С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский: Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге. Б. И. Орловский: памятник М.И. Кутузову и Барклаю де Толли в Санкт-Петербурге. П. К. Клодт: скульптурные группы на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; составить рассказ о творчестве одного из скульпторов XIX века.

9.3. Живопись первой половины XIX века

Дать представление о развитии живописи от романтизма к критическому реализму, познакомить с вершинами искусства живописи XIX века и их авторами.

Развитие наблюдательности, умения сравнивать, выделять главное.

Познакомить с портретами художника-романтика начала XIX века О. Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. Автопортрет (1809), портреты: Е. Давыдова, А. А. Челищева, А. С. Пушкина.

Рассмотреть работы художника-портретиста В. Тропинина, своеобразного антипода Кипренского. Его портреты всегда простые, «домашние», в героях нет особого внутреннего волнения, в портретах есть правда характеров и среды. Портрет сына, портрет Булахова, «Кружевница».

Рассказать о родоначальнике бытового жанра в русской живописи А. Г. Венецианове и его художественной школе в Сафоновке. «Гумно» (1822-1823). «Спящий пастушок» (1824). «На пашне. Весна» (1820-е). Художник воспевал поэзию простой жизни деревни. Его творчество бесконфликтно, основное в его работах - красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы.

К 40-м годам романтизм в основном исчерпал свои силы. В 30-40-е годы на первый план выдвинулась историческая картина, в которой происходило пересечение классицизма и романтизма. На смену исторической условности пришла историческая правда.

Рассмотреть картину К. Брюллова «Последний день Помпеи».

Рассказать о посещении художником раскопок Помпеи, о следовании при разработке композиции письменному свидетельству участника трагедии Плиния Младшего. Брюллов в картине воспроизвел реальную часть города – его конкретные памятники. Выявить контраст между динамикой форм и устойчивостью композиции, что является свидетельством пересечения романтизма и классицизма в одном произведении.

Рассказать о творчестве А. Иванова – главнейшей фигуре живописи XIX века и антипode К. Брюллова. Один стремился к декоративности, легкости, избегал сложных тем (Брюллов), другой, наоборот, шел трудными путями, сам их выбирая. В картине «Явление Христа народу» - главное не эффектность сцены, а тема нравственного преобразования и озарения человека и человечества, тема жизни общества в момент резкой перемены, когда рушатся прежние представления, когда человечество стоит перед выбором нового пути. Отметить диссонанс между чертами классицизма (замкнутость композиции, расположение фигур по принципу барельефа, обращение к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Рассказать о том, что Иванов занимает особое место в истории русской живописи. В своем творчестве он соединяет старое и новое, пользуясь преимуществами того и другого.

Замыкает эволюцию развития русской живописи художник П. Федотов. Рассказать о творческой судьбе художника. Рассмотреть композиции картин «Сватовство майора», «Завтрак аристократа»; рассказать о методах работы художника (поиска занимательного и поучительного сюжета, внимании к деталям, следование натуре). В заключение сказать, что творчество Федотова завершает эволюцию русской живописи первой половины XIX века; отметить высокий уровень достигнутого русским искусством за рассматриваемый период; к высшим достижениям относятся архитектура Петербурга, Москвы и русской провинции, живопись Кипренского, Венецианова, Иванова, Федотова, скульптура Мартоса.

Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения; написать (объем - одна страница) краткое сообщение о творчестве Александра Иванова.

9.4. Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники

Дать представление о состоянии искусства после реформ 60-х годов и поражения России в Крымской войне; о формировании представлений об эффективности прямой критики действительности с целью устранения ее пороков; о формировании понятия об искусстве как «учебнике жизни»; о поисках положительных начал и ценностей жизни в творчестве художников-передвижников. Метод критического реализма лег в основу всей художественной культуры России середины и второй половины XIX века.

Принцип правдоподобия – основополагающий.

Творчество Василия Перова. «Проповедь в селе», «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабак у заставы».

Центральная тема искусства 60-х - тема обесценивания всех ценностей жизни, где все: от религии до семейных уз – стало предметом корысти.

Познакомить с изменением направленности искусства в 70-е годы.

Рассказать о деятельности художника Крамского и критика Стасова, мецената П.М.Третьякова. Учреждение молодыми художниками выставочной организации «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871). Рассказать о «бунте 14» в Академии художеств и появлении идеи свободного от официальной опеки искусства. Передвижники решились выйти на свободный рынок и способствовали расширению эстетических представлений русского общества в целом.

Раскрыть смену художественной ориентации искусства с сатирического пути на язык «вечных сюжетов» в творчестве Н. Крамского.

Познакомить с программным произведением Крамского «Христос в пустыне» в котором выражена идея трагического раздвоения между невозможностью победить иначе, чем ценой самопожертвования, характерная для передовой части общества того времени. Рассказать «о хождении в народ» представителей русской интеллигенции, о вере в силу знания и возможности поднять самосознание народа с помощью образования. Провести параллель между выставочной деятельностью передвижников и «хождением в народ» передовых слоев общества. Сказать о том, что появление героических личностей в обществе способствовало развитию жанра портрета. Герои портретов Крамского – «властители дум» своего времени: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Л. Толстой, Третьяков.

Просмотр фильма о творчестве передвижников из цикла «Третьяковская галерея». Сделать вывод о значении деятельности передвижников в развитии нового искусства и воспитании художественных вкусов русского общества.

Самостоятельная работа: перечислить письменно основные произведения художников-передвижников; написать в тетради (объем одна страница) краткое сообщение о творчестве Г. Мясоедова, одного из передвижников.

9.5. Русский пейзаж XIX века

Сформировать представление об эстетике нового реалистического пейзажа второй половины XIX века, которая возникает на пути критического переосмысления традиций академического и романтического пейзажа; о переходе от изображения исключительных видов и явлений к поэзии, рожденной из прозы, из опыта повседневного общения с природой.

Пленэрные поиски и живописное мастерство С. Щедрина (1791 – 1830).

Эволюция творчества И. Айвазовского (1817 – 1900): от романтизма к реализму. Петербургская и московская школы. Живописный метод А. Саврасова. Блестящая техника лиричных пейзажей В. Поленова и Ф. Васильева. Роль Шишкина в развитии реалистического эпического пейзажа.

Эффекты света и цвета в картинах А. Куинджи. Совершенство пейзажей И. Левитана. Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи. Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников-пейзажистов; сделать описание понравившегося пейзажа.

9.6. Илья Репин

Дать представления о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в живописи связаны с творчеством Репина; познакомить с жизнью и творчеством, выявить особенности творческого почерка и тематики произведений; сделать анализ самых значительных произведений; познакомить с графикой художника. «Бурлаки на Волге», «Протодьякон», «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», графические и живописные портреты: «Портрет

М. П. Мусоргского», «Портрет Л. Н. Толстого». Сделать вывод о том, что подлинным источником творчества художника была современная ему действительность.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; раскрыть содержание одного из наиболее понравившихся произведений.

9.7. Василий Суриков и Виктор Васнецов

Дать представления о развитии исторического жанра в творчестве передвижников: от реальной истории к истории легендарной, фольклорной, окрашенной патриотическим энтузиазмом; о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в историческом жанре связаны с деятельностью Василия Сурикова; познакомить с былинным характером картин Виктора Васнецова. Рассказать о происхождении художника из среды казаков, которые осваивали сибирские просторы, о детских впечатлениях, которые сформировали мировоззрение художника и послужили основой его творчества.

Рассмотреть главные картины В. Сурикова: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин». Сделать переход от композиции Сурикова «Степан Разин», основанной на фольклорных традициях, к рассмотрению творчества Виктора Васнецова. Анализ картин «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», «Аленушка». Рассказать о том, что появившаяся в картинах художника способность наделять пейзаж и детали эмоциями пригодилась ему при создании декорации к «Снегурочке». С тех пор к декорации стали предъявлять те же требования, что и к живописной картине.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; раскрыть содержание цикла произведений, написанных Васнецовым на сказочные сюжеты.

9.8. Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Дать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века, которое проявилось в развитии «эkleктики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве.

1). Рассказать о том, что развитие капиталистических отношений явилось существенным фактором, определившим состояние архитектуры второй половины XIX века. Новые общественно-экономические отношения способствовали появлению: новых материалов и техник строительства; новых типов сооружений (железнодорожных вокзалов, больших крытых торговых помещений, доходных домов); хаотичности застройки; диспропорции и несогласованности в масштабах сооружений; возникновению резкого контраста между центром и окраинами городов.

2). Познакомить с понятием «эkleктика» (смешение «исторических стилей» в одной постройке) как примете, позволяющей отличить здание этого времени от сооружений других эпох.

3). Познакомить с «псевдорусским» стилем. Церковь Воскресения «на крови» в Петербурге (проект А. А. Парланда, 1882), здание Исторического музея (архитекторы А. А. Семенов и В. О. Шервуд), Верхние торговые ряды (здание ГУМа, архитектор А. Н. Померанцев).

4). Познакомить с памятниками монументальной скульптуры, которые несут черты эkleктики: памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (М. О. Микешин). Отметить излишнюю натуралистичность деталей, детальность силуэта.

5). Познакомить с образцом удачного монумента – памятником А. С. Пушкину в Москве (А. М. Опекушина), избежавшего излишней патетики при решении образа. Раскрыть зависимость станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. М. Чижов «Крестьянин в беде», М. М. Антокольский «Иван Грозный».

б). Раскрыть историческую заслугу Антокольского в том, что он стремился сохранить за скульптурой право говорить о значительном, возвышенном и, тем самым, противостоял главенству бытовизма в скульптуре.

Самостоятельная работа: найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области).

РАЗДЕЛ 10. «ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА»

10.1. Модерн

Стилистика модерна: плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов.

Сформировать понятие «Авангардные направления в искусстве XX века». Показать характерные особенности этих направлений на примере творчества европейских художников XX века.

Определить, что сложность характеристики творческих процессов состоит во множестве противоположных художественных направлений, столкновении авангарда с искусством традиционным, реалистическим.

Проследить особенности стиля модерн в архитектуре: выявление функционально-конструктивной основы здания, отрицательное отношение к традициям ордерной архитектуры, использование пластических возможностей металла и особенностей железобетона, применение стекла и майолики.

Новые образцы зданий: богатые особняки, доходные дома, банки, театры, вокзалы.

Баухауз как идеологический, производственный и учебный центр художественной жизни Европы.

Творчество Антонио Гауди и Ле Корбюзье.

Влияние функционализма на современную архитектуру.

Города-спутники, проблемы, связанные с их строительством.

Работа архитекторов над решением образа отдельного здания, города в целом.

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о творчестве Антонио Гауди, Ле Корбюзье.

10.2. Символизм

Сформировать представление о символизме как об интернациональном направлении в искусстве конца XIX века, которое, опираясь на литературу, оказало влияние на все современное искусство.

1). Дать определение понятиям «символ» и «символизм»; рассказать, что первым проявлением символизма можно считать возникновение в Англии в 1848 году «Братства прерафаэлитов», созданного Россетти и Миллесом, которые провозгласили отказ от исторической реальности и одновременно обратились к готическому искусству и живописи 15 века. Д. Г. Россети «Возлюбленная». (1865 – 1866). Д. Э. Миллес «Офелия». (1852).

2) Раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками – Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

3). Рассказать о творчестве Пюви де Шавана, создававшего грандиозные фрески с изображением мирных аллегорий, в которых хрупкие фигуры сохраняют спокойную неподвижность. Его работы отмечены человеческой любовью и нежностью, выраженными аскетичным колоритом и отказом от контура. Пюви де Шаван. «Надежда».

4) Рассказать об обращении Поля Гогена к примитивным истокам с их колдовством и чародейками. Гоген «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» (1897). Синтетический символизм Гогена стремился к объединению духа с существом декоративности.

5) Познакомить с деятельностью группы «Наби» («Пророк») и его лидером Пьером Боннаром; с манифестом вдохновителя группы Мориса Дени (1890): подлинное произведение искусства на службе мысли должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Рассказать о том, что набида интересовались не только литературой, но и религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой.

Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892).

6). Рассказать о единственной крупной выставке символистов во Франции «Роза + Крест» (1892 – 1897), после которой вся Европа почувствовала влияние символизма. Символизм отражал страх художников и интеллектуалов перед новым миром науки и машины, миром, в котором не было уже места Богу. Это проявилось в пессимистических воспоминаниях, в декадентском спиритуализме, в потоке декоративных эффектов.

В заключение определить, что символизм заложил основу творческим исканиям сюрреалистов, повлиял на абстрактные теории Кандинского, Клее.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об одном из направлений в искусстве XX века (фовизме, экспрессионизме, футуризме, кубизме, абстракционизме, дадаизме и сюрреализме).

10.3. Стили и направления начала XX века

Сформировать понятие об эволюции художественных стилей и направлений в зарубежном искусстве XX века, отходе от реализма, провозглашении независимости искусства от действительности. Объяснить причины возникновения различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений, быструю смену их;

А). Фовизм – первое художественное течение в XX веке. А. Марке, А. Матисс, А. Дерен.

Б). Экспрессионизм. Объединения «Мост» и «Синий всадник» в Германии.

В). Футуризм Маринетти, Умберто Боччони, Карло Карра и др.

Г). Кубизм.

Д). Сюрреализм в творчестве Сальвадора Дали, Ив Танги, Андре Массона и др.

Самостоятельная работа: словарная работа: «фовизм», «экспрессионизм», «футуризм», «кубизм», «сюрреализм»; записать названия основных работ.

10.4. Матисс

Сформировать представление о выдающемся художнике XX века Анри Матиссе, открывшем новые возможности цвета, таящуюся в нем лучистую энергию.

Познакомить с красочным, оптимистическим, декоративным характером его творчества. «Танец», «Музыка» (1909 – 1910). «Семейный портрет» (1911). Натюрморты и портреты Матисса: «Красные рыбы» (1911), «Натюрморт с раковиной» (1940), «Цыганка» (1906), «Марокканский триптих» (1912). Декупажи. «Икар», «Джаз» и др. Просмотр художественно-публицистического фильма о творчестве Матисса.

Самостоятельная работа: сделать сообщение о художнике; копирование понравившейся работы.

10.5. Пикассо

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода. Познакомить с творческим путем художника; раскрыть гуманизм лучших работ. Познакомить с особенностями различных периодов деятельности. «Голубой» и «розовый» периоды. «Старик нищий с мальчиком», «Бедняки на берегу моря», «Девочка

на шаре». Период кубизма. «Авиньонские девицы» (1908), «Облокотившийся Арлекин» (1909).

Аналитический и синтетический кубизм. «Портрет Вильгельма Удэ» (1910). «Скрипка, висящая на стене» (1903). Тема быка в творчестве художника после поездки в Испанию в 30-х годах. «Натюрморт с Минотавром» (1938).

Обличение античеловеческой сущности фашизма: «Герника» (1937).

Античная тема в творчестве художника: «Туалет» (1906), «Радость жизни» (1946).
Графика: «Голубь мира», «Лицо мира».

Самостоятельная работа: сделать презентацию на тему «Творчество Пикассо».

10.6. Абстрактное искусство

Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве – одном из кардинальных художественных открытий XX века.

На примере творческих работ художников В. В. Кандинского, К. С. Малевича, В. Е. Татлина и Пита Мондриана рассказать об абстрактном искусстве и его роли в искусстве XX века.

Самостоятельная работа: словарная работа: «супрематизм», «супрематическая композиция», «конструктивизм», «неопластицизм».

10.7. Контрольная работа «Искусство Западной Европы конца XIX – начала XX века»

Раскрыть, что художественная культура XX столетия – одна из самых сложных для исследования в истории всей мировой культуры. Сформировать понятия об авангарде и авангардистских течениях.

Показать связь авангарда с особенностями исторической обстановки в мире – потрясениями, катастрофичностью сознания представителей мировой культуры, процессами глобализации.

РАЗДЕЛ 11. РУССКОЕ ИСКУССТВО КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА

11.1. Константин Коровин и Валентин Серов

Дать представление о деятельности двух художников, в чьем творчестве ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX – начала XX века.

А). Рассказать о дружбе двух различных по темпераменту художников, о связи с деятельностью мамонтовского кружка, который был своеобразной кузницей идей и форм нового русского искусства.

Б). Познакомить с работами К. Коровина - яркого представителя русского импрессионизма; увидеть сходство с пейзажами французских импрессионистов; выявить своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; отметить роль художника в изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься как самостоятельное произведение искусства. «Зимой» (1894). «Париж. Бульвар Капуцинок». (1911). «Рыбы, вино и фрукты» (1916).

В). Познакомить с этапными для русского искусства и творчества В. Серова работами: «Девочка с персиками» - ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому»; юность, весна жизни – тема произведения; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой, Шаляпина несут черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой – образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. «Похищение Европы» - поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников. Сделать

вывод о том, что произведения, относящиеся к последним годам жизни, созданы как бы разными художниками, но отражают основную черту искусства конца XIX - начала XX века: переход от метода прямого изображения действительности в формах самой действительности к методу поиска художественного образа и формы, косвенно выражающих содержание современности.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; сделать описание одной понравившейся работы.

11.2. Михаил Врубель

Сформировать представление о творчестве М. Врубеля как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм.

Кратко познакомить с фактами биографии; обратить внимание на особенность почерка художника, колорита; отметить абсолютное чувство ритма, линии, цвета; рассказать о том, что мир образов Врубеля появлялся из его фантазий; что он работал сразу, по воображению, а не с натуры; образам героев часто придавал свои черты; «работал, как дышал». «Девочка на фоне персидского ковра» (1886). Иллюстрации к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон»: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно», «Тамара и Демон». Картины «Демон (сидящий)» (1890), «Демон поверженный» (1902), «Портрет С.И. Мамонтова» (1897), «К ночи» (1900), «Пан» (1899), «Царевна-лебедь» (1900), «Сирень» (1900). Декоративные панно «Испания» (1894) и «Венеция» (1893). Скульптуры «Волхова» и «Мизгирь». Эскизы декоративных блюд, камина для Абрамцева. Декорации к операм Н. Римского-Корсакова.

Костюмы для театральных образов жены художника: «Царевна Волхова» (1898). Графические листы «Автопортрет», «Букет сирени». Сделать вывод о том, что универсализм дарования, беспредельная фантазия, необычайная страстность отличают Врубеля от его современников.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; посмотреть в Интернете иллюстрации; найти материал о художнике – символисте Борисове-Мусатове, собрать информацию и записать в тетради сообщение о картине «Водоем».

11.3. «Мир искусства»

Сформировать представление о художественном объединении «Мир искусства» как о крупном эстетическом явлении русской культуры рубежа веков, утвердившем в искусстве новые вкусы и проблематику, вернувшем искусству – на самом высоком профессиональном уровне – утраченные формы книжной графики; о создателях театрально-декоративной живописи, приобретшей их усилиями европейское признание, «открывших» заново русское искусство XVIII века.

1). Кратко рассказать о формировании объединения из кружка одноклассников, изучавших самостоятельно искусство и решивших на своем опыте, что путем умелого воздействия можно воспитывать вкусы широких слоев русского общества, прежде всего, через знакомство с произведениями мирового искусства. Эта благородная просветительская задача стала главной в их деятельности.

2). Раскрыть эстетическую позицию группы: все, что любит и чему поклоняется художник в прошлом и настоящем, имеет право быть воплощенным в искусстве, независимо от злобы дня; единственным чистым источником красоты является само искусство.

3) Познакомить с воплощением мечты о соединении различных искусств (живописи, литературы, музыки, театра) на практике, создание журнала в 1899 году, проведение регулярных выставок под эгидой «Мира искусства».

4). Раскрыть роль С. Дягилева – мецената и организатора выставок, а впоследствии – организатора гастролей русского балета и оперы за границей.

5). Познакомить с программными произведениями ведущих художников объединения.

К. Сомов - портрет художницы Мартыновой «Дама в голубом» (1897 – 1900).

А. Бенуа «Прогулка короля» (1906). А. Бенуа. Графическое оформление «Медного всадника» (1903 – 1922).

Л. Бакст «Terror antiquus», декорации и костюмы к «Шехерезаде» Римского-Корсакова, «Жар-птице» Стравинского (1900).

Е. Лансере «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905).

М. Добужинский «Человек в очках» (1905-1906).

Н. Рерих «Заморские гости» (1901).

Б. Кустодиев «Купчиха за чаем» (1918), «Масленица».

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; посмотреть по Интернету иллюстрации работ художников; перечислить в тетради главные произведения.

11.4. «Союз русских художников»

Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников», который сыграл значительную роль в отечественном изобразительном искусстве и имел воздействие на формирование советской живописной школы.

Познакомить с историей объединения. Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре художников «Союза русских художников».

Выявить своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре.

Познакомить с работами И. Э. Грабаря, обратив внимание на интерес художника к разложению видимого цвета на спектральные, чистые цвета.

Выявить повышенное декоративное чувство цвета в работах Ф. А. Малявина. Познакомить с работами К. Ф. Юона, С. Ю. Жуковского, которых привлекала задача создания образа старинных русских городов. Увидеть романтическое настроение картины А. А. Рылова «Зеленый шум» (1904).

Познакомить с работами Паоло Трубецкого – одного из ярких представителей импрессионизма в скульптуре.

Визуальный ряд: И. Э. Грабарь «Сентябрьский снег» (1903), «Февральская лазурь» (1904), «Мартовский снег» (1904); Ф. А. Малявин «Вихрь» (1906), «Крестьянская девушка» (1910-е), «Гости» (1914); К. Ф. Юон «Мартовское солнце» (1915), «Троицкая лавра зимой» (1910); С. Ю. Жуковский «Брошенная терраса» (1911), «Радостный май» (1912), «Плотина» (1909); П. Трубецкой «Дети» (1900).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти материал о творчестве А. С. Голубкиной.

11.5. «Голубая роза»

Сформировать представление о «русском символизме».

Рассказать о выставке последователей Борисова-Мусатова под названием «Голубая роза», о синтезе искусств, о воздействии на художников стилистики символизма и модерна (плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов); рассмотреть единство и особенности творчества лидеров.

А). Познакомить с деятельностью ведущего художника П. Кузнецова, создавшего декоративное панно-картину, в которой стремился отойти от житейской конкретности, показать единство человека и природы, устойчивость вечного круговорота жизни и природы, рождение в этой гармонии человеческой души. Отметить обращение к классическим традициям мирового искусства в поисках своего большого стиля.

Б). Познакомить с деятельностью М. С. Сарьяна, создавшего в пейзажах образ экзотического Востока: Ирана, Египта, Турции. Отметить, что ориентальные произведения Сарьяна с их цветовыми контрастами появились раньше работ Матисса. Обратить внимание на жизнерадостный характер декоративных полотен художника. Сделать предварительный вывод о том, что Кузнецов и Сарьян разными путями создавали поэтический образ красочно-богатого мира, один – опираясь на традиции древнерусского искусства иконы, другой – древнеармянской миниатюры. В период «Голубой розы» их объединял интерес к ориентальным мотивам, символические тенденции.

В). Познакомить с остро-декоративными натюрмортами, театральной фантастикой, лубочной стилизацией станковых картин Н. Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина.

Визуальный ряд: П. Кузнецов «Голубой фонтан» (1905), «Мираж в степи» (1912), «Вечер в степи» (1912); М. Сарьян «Улица. Полдень. Константинополь» (1910), «Идущая женщина» (1911), «Финиковая пальма» (1911); С. Ю. Судейкин «Пионы» (1908), «Маскарад» (1907); Н. Н. Сапунов «Цветы и фарфор» (1914); дополнительно: Феофан Грек «Троица»; фреска церкви Спаса Преображения в Великом Новгороде.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; посмотреть в Интернете иллюстрации.

11.6. Ранний русский авангард

Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» и их окружении - как о художниках России начала XX века, избравших путь постимпрессионизма, поклонниках примитивного народного искусства, кубизма и фовизма.

Кратко охарактеризовать причины возникновения объединения; познакомить с составом участников, с целями и задачами художественного объединения, выступавшего яростным противником предшествующего искусства. Выявить принципы деятельности: отвержение всего смутного, таинственного, недосказанного в искусстве; утверждение предмета и предметности; интенсивность цвета. Рассказать о натюрморте как любимом жанре «бубново-валетовцев», отметить подчеркнутую плоскость холста, ритм цветовых пятен. И. И. Машков «Синие сливы» (1910), «Натюрморт с камелией» (1913); П. П. Кончаловский «Агава» (1916), «Сухие краски» (1913); А. В. Куприн «Натюрморт с книгами и свечой» (1911-1912).

Познакомить с портретами, построенными на выделении в образе какой-нибудь одной яркой черты. П.П. Кончаловский - портрет Г. Якулова (1910), «Матадор Мануэль Гарт» (1910); И. И. Машков «Портрет дамы с фазаном» (1911). Выявить сходные черты работ художников в трактовке образов с народным лубком, вывеской, росписью изразцов. Рассказать о подоплеке тяги к примитивизму – поиск обретения непосредственности и целостности художественного восприятия. Познакомить с бунтарским творчеством М. Ф. Ларионова, отметить обращение к предметам прозаичным и грубым, тусклым и не цветным, построенным на гармонии сближенных цветов. М. Ф. Ларионов «Отдыхающий солдат» (1911).

Показать работу Н. С. Гончаровой, работавшей в подобной стилистике. «Мытье холста» (1910). Рассказать об обращении художницы к религиозному искусству, переосмыслении опыта иконописи. Н. С. Гончарова «Четыре евангелиста». Выявить влияние на творчество художников «Бубнового валета» авангардных направлений: фовизма, кубизма и футуризма. Познакомить с картинами А. В. Лентулова «Звон.

Колокольня Ивана Великого» (1915), «Василий Блаженный» (1915).

Обратить внимание на то, что обращение к языку авангардного искусства помогает художнику создать выразительный образ, гармония которого разрушена нервным восприятием современного человека, обусловленным индустриальными ритмами. Познакомить с работами М. Шагала «Я и деревня» (1911), «Над Витебском»

(1914), «Венчание» (1918), создававшего фантазии, близкие западному экспрессионизму и народному примитиву.

Познакомить с работами К. Петрова-Водкина «Купание красного коня» (1912), «Мать» (1915), в произведениях которого материальность сочетается с почти фовистской яркостью цвета и приемами древнерусской иконописи. Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ и имена их авторов, подробнее познакомиться с творчеством П. Филонова и К. Петрова-Водкина.

РАЗДЕЛ 12. ИСКУССТВО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

12.1. Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны

Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и искусства.

Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. «Окна сатиры РОСТА». Плакаты М. М. Черемных и В. В. Маяковского. Творчество Д. С. Моора и В. Н. Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Б. М. Кустодиева, К. Ф. Юона, А. А. Рылова.

Самостоятельная работа: записать названия работ, сделать сообщение о творчестве «Окон сатиры РОСТА» и деятельности В. Маяковского.

12.2. «Четыре искусства», АХРР и ОСТ

Сформировать представления об искусстве 20-х годов, когда появились объединения, стремившиеся не только продолжить развитие традиций реализма, но и создать современный язык на основе синтеза традиций классической культуры и формальных поисков авангарда.

Кратко охарактеризовать сложившуюся историческую и социальную обстановку; познакомить с трудным положением художников в первые годы советской власти, с необходимостью доказывать нужность своего творчества новому государству рабочих и крестьян; с поиском образов, созвучных эпохе перемен. Рассказать о продолжении традиций реализма в обществе «Четыре искусства» и Ассоциации художников революционной России (АХРР); о новаторстве Общества станковистов (ОСТ), которых привлекал язык плаката и «монтажа», приема, взятого из кинематографа. Визуальный ряд: Д. С. Моор «Красный подарок белому пану», плакат (1921). В. Н. Дени «Капитал», плакат (1919). Е.М. Чепцов «Заседание сельской ячейки» (1924). А. Рылов «В голубом просторе» (1918). М. Б. Греков «В отряд к Буденному» (1923), «Тачанка» (1925), «Трубачи Первой Конной» (1934). Г. Г. Ряжский «Автопортрет» (1928). Касаткин «Делегатка» (1927), «Вузовка» (1926). А. А. Дейнека «Оборона Петрограда» (1928). К. Петров-Водкин «Смерть комиссара» (1928), «1919 год. Тревога» (1934 – 1935), «Портрет Ахматовой» (1922). П. П. Кончаловский «Портрет Наталии Петровны Кончаловской, дочери художника» (1925). И. Машков «Снедь московская. Мясо, дичь», «Хлебы. Снедь московская» (1924).

Самостоятельная работа: записать названия произведений, выделить главное в деятельности группировок «АХРР», «ОСТ», «4 искусства».

12.3 . Искусство 30-х годов

Сформировать представление об искусстве 30-х годов.

Познакомить с картинами историко-революционной тематики в творчестве Б. В. Иогансона: «На старом уральском заводе», «Допрос коммунистов»; отражение жизни советского народа в творчестве А. А. Дейнеки, А. А. Пластова, К. Н. Истомина; тема спорта в творчестве А. А. Дейнеки, А. Н. Самохвалова.

Рассказать о расцвете портретной живописи. Создание М. В. Нестеровым галереи портретов советской интеллигенции. Портретные работы П. Д. Корина.

Познакомить с развитием пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю.И. Пименова, пейзажи В. К. Быльницкого-Бирули, Н. П. Крымова.

Натюрморт в творчестве И. И. Машкова, П.П. Кончаловского. Рассказать о ведущем значении реалистической книжной иллюстрации. В. А. Фаворский, Е.А. Кибрик.

Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница» для советского павильона на Всемирной выставке в Париже (1937). Портретные работы В. И. Мухиной, С. Д. Лебедевой. Строительство Московского метрополитена.

Самостоятельная работа: записать названия основных работ; сделать сообщение о творчестве В.А. Фаворского, Е. А. Кибрика, В.И. Мухиной, А. А. Дейнеки.

12.4. Искусство в период Великой Отечественной войны

Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны.

Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и несгибаемого мужества советского человека. Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И. М. Тоидзе, В. Б. Корецкого. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов. Графические серии Д. А. Шмаринова и А. Ф. Пахомова.

Отражение массового героизма народа в живописи. А. А. Дейнека «Оборона Севастополя». А. А. Пластов «Фашист пролетел», С. В. Герасимов «Мать партизана». Патриотическая роль исторической живописи. П. Д. Корин – триптих «Александр Невский». Военный пейзаж в творчестве А. А. Дейнеки и Г. Г. Нисского. Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. И. Мухиной, Е. В. Вучетича. Образы народных героев в творчестве М. Г. Манизера: «Народные мстители», «Зоя».

Самостоятельная работа: сделать сообщения о творчестве Кукрыниксов, графических сериях Д. А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова и др.

12.5. Искусство конца 40-х начала 80-х годов

Сформировать представление о развитии видов и жанров советского искусства с конца 40-х - до начала 80-х годов; выявить наиболее значительные произведения.

Познакомить с основной тематикой советского искусства на примере работ наиболее ярких художников эпохи. Обращение к темам прошедшей войны. Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве. Отражение труда советских людей. Портрет как создание образа современника; развитие жанра исторического портрета в творчестве С. П. Викторова. Определяющая роль эпического пейзажа. Натюрморт в творчестве В.Ф. Стожарова. Создание образа героя в монументальной и портретной скульптуре.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о художниках 60-х годов, представителях «сурового стиля».

12.6. Декоративно-прикладное искусство советского периода

Сформировать представления о возрождении художественных промыслов.

Познакомить с художественными промыслами России.

А). Лаковая миниатюра: Палех, Мстера, Федоскино.

Б). Роспись по дереву: Хохломская, Городецкая роспись и росписи Северной Двины и Мезени.

В). Резьба по кости и изделия из рога.

Г). Русская глиняная игрушка: Дымковская, Каргапольская, Филимоновская.

Д). Русская деревянная игрушка: игрушка русского Севера; нижегородская «топорщина», Сергиевopосадская игрушка, полхов-майданские тарарушки, Богородская игрушка, Матрешки.

Е). Павловопосадские платки.

Ж). Вышивка «Орловский спис», «Горьковский гипюр» и др.

3). Кружево: елецкое, вологодское и др.

Самостоятельная работа: подготовить доклады по теме урока.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства; знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "История народной культуры и изобразительного искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

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

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования.

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

- контрольные работы,
- устные опросы,
- письменные работы,
- тестирование,

- олимпиада.

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам.

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета "История народной культуры и изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 5 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

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

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

2. Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
4. Выполнены практические работы не совсем удачно.
5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
3. Практические работы выполнены не эстетично, небрежно, с ошибками.
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

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

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка докладов, рефератов;
- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),
- развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи),
- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, рефератов) учащихся:

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;

- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009
2. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990
3. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990
4. Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002
5. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М: АСТ, 2001
6. Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009
7. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. - М: Искусство, 1978
8. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978
9. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965
10. История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. - М: Высшая школа, 1989
11. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб: ДБ, 2003
12. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 2004
13. История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008
14. История русского искусства: Конец 18 – начало 20 века. Т.2. Кн. 2. - М, 1981
15. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая школа, 1990
16. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006
17. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001
18. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004
19. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. - М: ВЛАДОС, 2004
20. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: Галарт, 2001

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: видеомэгаифон, 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.

ПО.03.УП.01 ПЛЕНЭР

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

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.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» с нормативными сроками обучения 5 лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 5 лет с первого класса.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы			
	2	3	4	5

	Полугодия										
			3	4	5	6	7	8	9	10	
Практические занятия (количество часов в год)			28		28		28		28		112
Самостоятельная работа (домашнее задание) - в часах				21		21		21		21	84
Промежуточная аттестация				Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.	
Максимальная учебная нагрузка			49		49		49		49		196

Т.п. – творческий просмотр.

Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, а также – одну неделю в июне месяце. Самостоятельная работа проводится в счет резервного времени.

Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 часов в год, самостоятельная работа (домашнее задание) может составлять 21 час в год.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме мелкогрупповых практических занятий (численностью от 4 до 10 человек) на открытом воздухе. В случае плохой погоды уроки можно проводить в музее, библиотеках, в доме ремесел и в школе искусств, где они делают зарисовки бытовой утвари, наброски чучел птиц и животных.

Цели учебного предмета:

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

- воспитание любви и бережного отношения к родной природе;

- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения.

Задачи учебного предмета:

- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;

- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры;

- приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре;

- формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

- практический;

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Обоснование структуры программы учебного предмета

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Содержание учебного предмета

При рисовании с натуры в условиях пленэра учащимися осуществляется активная исследовательская деятельность, изучается окружающий мир, отрабатываются навыки работы с материалом, закладываются основы профессионального ремесла.

Обучение происходит, главным образом, как решение задач по композиции, рисунку и живописи. Вид учебной деятельности должен быть разнообразным: обучение по наглядным образцам и практическая работа с натуры, в которой половина времени отводится на графику, половина – на живопись. Техника исполнения и формат работ обсуждаются с преподавателем.

Темы в программе повторяются с постепенным усложнением целей и задач на каждом году обучения.

Учащиеся **первого года** обучения, 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** 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** 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** 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.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (часы)	Практические занятия
Знакомство с предметом «Пленэр»	практ. работа	7	3	4
Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения	практ. работа	7	3	4
Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека	практ. работа	7	3	4
Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы)	практ. работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
Линейная перспектива ограниченного пространства	практ. работа	7	3	4
Световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4
		49	21	28

Второй год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (часы)	Практические занятия
Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев	практ. работа	7	3	4
Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле	практ. работа	7	3	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека	практ. работа	7	3	4
Линейная перспектива глубокого пространства	практ. работа	7	3	4

Световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4
		49	21	28

Третий год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Практические занятия
Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	практ. работа	7	3	4
Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения	практ. работа	7	3	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	практ. работа	7	3	4
Линейная перспектива глубокого пространства	практ. работа	7	3	4
Световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4
		49	21	28

Четвертый год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Практические занятия
Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	практ. работа	7	3	4
Этюды и зарисовки пейзажей	практ. работа	7	3	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4

Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	практ. работа	7	3	4
Линейная перспектива	практ. работа	7	3	4
Световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4
		49	21	28

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание тем. Годовые требования

Первый год обучения

Тема 1. Знакомство с предметом «Пленэр». Ознакомление с основными отличиями пленэрной практики от работы в помещении. Решение организационных задач по месту и времени сбора, оснащению и основным правилам работы. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа (розетка листьев одуванчика, лопуха).

Самостоятельная работа. Чтение учебной литературы.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 2. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения. Зарисовка ствола дерева. Передача тоновых и цветовых отношений неба к земле. Знакомство с особенностями пленэрного освещения, теплохолодности, рефлексов. Изменение локального цвета. Этюды пейзажей на отношении «небо-земля» с высокой и низкой линией горизонта. Зарисовка стволов берез (на светлом фоне неба и на темном фоне зелени).

Самостоятельная работа. Просмотр учебных видеофильмов.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 3. наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека. Передача особенностей пропорций, характерных поз, движений. Развитие наблюдательности. Работа одним цветом с использованием силуэта.

Самостоятельная работа. Зарисовки, этюды домашних животных.

Материал. Тушь, акварель.

Тема 4. Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы). Передача тональных отношений с четко выраженным контрастом. Работа тенями. Этюд калитки с частью забора. Рисунок фрагмента чугунной решетки с частью сквера.

Самостоятельная работа. Посещение художественных выставок в музеях и картинных галереях.

Материал. Карандаш, тушь, маркер, акварель.

Тема 5. Натюрморт на пленэре. Выразительная передача образа растительного мотива. Умение находить гармоничные цветовые отношения. Использование различных приемов работы карандашом и приемов работы с акварелью. Рисунок ветки дерева в банке, вазе. Этюд цветка в стакане.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки комнатных цветов.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 6. Линейная перспектива ограниченного пространства. Знакомство с визуальным изменением размера предметов в пространстве на примере городского дворика. Определение горизонта, изучение закономерности визуальных сокращений пространственных планов. Зарисовка крыльца с порожками. Этюд угла дома с окном, части крыши с чердачным окном.

Самостоятельная работа. Просмотры учебных кинофильмов.

Материал. Карандаш, гелевая ручка, маркер, акварель.

Тема 7. Световоздушная перспектива. Определение правильных цветотональных отношений пространственных планов. Изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету и в тени. Этюд пейзажа с постройкой на среднем плане. Зарисовка дома с пейзажем.

Самостоятельная работа. Кратковременные этюды и зарисовки домашнего двора.
Материал. Карандаш, акварель.

Второй год обучения

Тема 1. Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев. Образное восприятие природных форм. Рисование тенями: живописный или графический подход к рисунку в зависимости от характера пластики натуры. Зарисовки крупных камней, пней интересной формы. Этюды деревьев (монохром).

Самостоятельная работа. Просмотры художественных журналов в школьной библиотеке.

Материал. Карандаш, акварель, соус.

Тема 2. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле. Зарисовки цветов и растений. Развитие пленэрного цветоощущения, передача общего тона и тонально-цветовых отношений в пейзаже. Выявление возможностей акварельных красок в передаче различного состояния природы.

Использование различных приемов работы карандашом. Этюды на большие отношения неба к земле приемом а la prima при разном освещении. Зарисовки разных по форме цветов и растений.

Самостоятельная работа. Этюды неба и земли из окна квартиры.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Выявление характерных цветовых и тоновых контрастов натуры и колористическая связь их с окружением.

Совершенствование навыков работы в технике а la prima, дальнейшее обогащение живописной палитры. Этюд дома с деревьями и частью забора. Зарисовки несложных архитектурных сооружений.

Самостоятельная работа. Просмотр учебной литературы.

Материал. Карандаш, акварель, тушь.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Определение правильных цветотональных отношений. Развитие навыков в передаче пленэрного освещения, решения тонально-цветовых отношений, градации теплоты-холодности. Два этюда букетика цветов (на светлом и на темном фоне). Зарисовки корней деревьев с нижней частью ствола.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки цветов на даче, за городом.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 5. Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека. Овладение приемами быстрого, линейного, линейно-цветового, линейно-тонального изображения животных и птиц. Выявление в набросках и этюдах характерных движений. Грамотная компоновка нескольких изображений.

Самостоятельная работа. Копии этюдов и зарисовок животных и птиц из журналов.

Материал. Карандаш, маркер, гелевая ручка, акварель.

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства. Практическое знакомство с передачей перспективы на конкретном примере. Грамотная передача тональных и цветовых отношений с учетом перспективы. Рисунок дома с частью улицы, уходящей в глубину. Этюд части дома с окном или крылечком и части улицы.

Самостоятельная работа. Просмотр учебных видеофильмов.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 7. Световоздушная перспектива. Объемно-пространственное восприятие пейзажа. Красивое ритмическое расположение в листе пятен и линий. Изменение цвета в

пространстве. Этуд и зарисовки группы деревьев на фоне дальнего пейзажа (два этюда – со светлыми и с темными стволами).

Самостоятельная работа. Этуд одного и того же пейзажного мотива в разное время суток.

Материал. Карандаш, акварель.

Третий год обучения

Тема 1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа. Интересное композиционное решение. Использование различных приемов работы акварелью и карандашом. Тропинки, аллеи, крутые склоны, деревья, кустарники.

Самостоятельная работа. Просмотр учебной литературы и учебных работ из методического фонда.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер.

Тема 2. Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения. Целостность восприятия природы и цельность ее изображения.

Изучение характера освещения. Этюды и зарисовки на различные состояния с разными композиционными задачами.

Самостоятельная работа. Посещение художественных выставок.

Материал. Карандаш, акварель, соус.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Передача пропорций архитектурных частей здания. Детализация отдельных фрагментов. Выявление характерных тоновых и цветовых контрастов. Рисунок и этюд фрагментов храма (колокольни, барабанов с луковичами, оконных проемов с решетками и т.д.)

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки ближайших архитектурных сооружений.

Материал. Карандаш, акварель, гелевая ручка.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Совершенствование навыков работы с акварелью в условиях пленэрного освещения. Разнообразие рефлексов.

Умение находить гармоничные цветовые и тоновые отношения. Зарисовки и этюды букета цветов в вазе на солнце и в тени.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки различных цветов.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер.

Тема 5. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека. Совершенствование навыков передачи характера движений и поз домашних и диких животных. Пластика фигуры человека.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки своих близких и знакомых.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства. Дальнейшее изучение линейной и воздушной перспективы. Развитие навыков работы с различными материалами. Рисунок лодок, катеров в различных ракурсах. Этюды мостков на реке, причалов для лодок.

Самостоятельная работа. Этюды и наброски транспорта

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 7. Световоздушная перспектива. Передача плановости в пейзаже. Цельность восприятия. Выделение композиционного центра. Этуд и зарисовка холмистого или разнопланового пейзажа с постройками.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки характерных пейзажей по памяти.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Четвертый год обучения

Тема 1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа. Самостоятельный подход к выбору интересного сюжета. Использование подходящих технических возможностей для создания определенного образа.

Кустарники и заросли на берегу реки. Крупные сучья деревьев с частью ствола. Различные постройки.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки группы деревьев в городском парке.

Материал. Карандаш, гелевая ручка, маркер, акварель, соус.

Тема 2. Этюды и зарисовки пейзажей. Решение композиционного центра. Грамотное построение пространства. Плановость. Закрепление навыков работы различными художественными материалами. Пейзаж городских окраин.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки панорамных пейзажей.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, соус.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Выявление эстетических качеств архитектурного мотива. Образное решение здания. Грамотная последовательность в работе. Зарисовки и этюды пейзажных мотивов с храмом или другим крупным сооружением.

Самостоятельная работа. Этюды и наброски церквей.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Передача цветовых и тональных отношений. Образное решение натюрморта. Передача материальности и фактуры предметов. Рисунок натюрморта из предметов дачного быта. Этюд натюрморта из подобных предметов.

Самостоятельная работа. Тематический натюрморт по представлению.

Материал. Карандаш, акварель, гелевая ручка, уголь, сангина.

Тема 5. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека. Связь со станковой композицией. Поиск живописно-пластического решения.

Закрепление технических приемов работы с различными материалами. Этюды сюжетов в зоопарке, в городском саду, на рынке.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки своих друзей или автопортрет.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Тема 6. Линейная перспектива. Творческий подход в выборе приемов и средств композиции. Выразительность линейного рисунка. Цельность колористического решения. Подробная детализация переднего плана. Этюды и зарисовки натюрморта в пейзаже. Натюрморт походного быта.

Самостоятельная работа. Посещение музеев.

Материал. Карандаш, акварель, соус, гелевая ручка.

Тема 7. Световоздушная перспектива. Плановость в пейзаже. Изменение цвета в зависимости от расстояния. Совершенствование методов работы с акварелью и другими материалами. Зарисовка и этюды озера, реки или иного водоема со стеной леса или с городскими постройками на дальнем берегу.

Самостоятельная работа. Наброски и зарисовки подобных пейзажей по памяти.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знание о закономерностях построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;

- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся природы, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;

- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, композиция;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыки восприятия природы в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы;
- навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

5. ФОРМА И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров учебных работ учащихся в конце пленэра с выставлением оценок. Просмотры проводятся за счет аудиторного времени.

Критерии оценок

Оценка **5 («отлично»)** предполагает:

- грамотную компоновку в листе;
- точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с цветом);
- соблюдение правильной последовательности ведения работы;
- свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета;
- свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной среды;
- грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве;
- грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;
- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;
- самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.

Оценка **4 («хорошо»)** предполагает:

- небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке;
- неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно исправлять ошибки при указании на них;
- незначительные недочеты в тональном и цветовом решении;
- недостаточная моделировка объемной формы;
- незначительные ошибки в передаче пространственных планов.

Оценка **3 («удовлетворительно»)** предполагает:

- существенные ошибки, допущенные при компоновке;
- грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка;
- грубые ошибки в тональных отношениях;
- серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении;
- небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершения;
- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как рекомендательные. Педагог должен исходить из конкретных условий работы с природы. В

ходе планирования учебных задач обязательным моментом является четкое определение целей задания. Педагог в словесной форме объясняет детям, как достичь данной цели. Предлагается следующая схема этапов выполнения заданий:

1. Анализ решения подобных тем и сюжетов в произведениях художников-классиков и в работах учащихся (из методического фонда).
2. Выбор точки зрения.
3. Выбор формата изображения.
4. Определение пропорций, движения и характера пространственных планов.
5. Проработка деталей композиционного центра.
6. Передача больших тоновых и цветовых отношений.
7. Обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени с учетом воздушной перспективы.
8. Подчинение всех частей изображения целому.

Преподавателю рекомендуется как можно чаще проводить «мастер-классы» для учащихся. Для успешного изучения нового учебного материала желательно в конце занятий проводить обсуждение успехов и неудач в группе.

Средства обучения

- материальные: индивидуальные художественные принадлежности, натюрмортный фонд;
- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, иллюстрации;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. - М., 1981
2. Волков Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985
3. Кузин В.С. наброски и зарисовки.- М.,1981
4. Кузин В.С.Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. – М.Просвещение, 1992
5. Маслов Н.Я. Пленэр. – М.: Просвещение, 1984
6. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - М: Просвещение, 1973
7. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. - М., 1981
8. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. – М.: Академический Проект, 2012
9. Барщ А.О. наброски и зарисовки. - М.: Искусство, 1970.
10. Игнатъев С.Е. наброски акварелью. // Юный художник: № 8, 1981
11. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
12. Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение, 1986

Учебная литература

1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2008
2. Луковенко Б.А. Рисунок пером. – М.: Просвещение, 2000
3. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, - 1998
5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996 27
6. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. - М: Просвещение, 1980

В.01. ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Цветоведение», разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной образовательной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество», относится к вариативной части. Разработана для МБОУДОД Дебесской школы искусств им. Г.М. Корепанова-Камского. Предмет «Цветоведение» изучает и раскрывает основные закономерности в области цветовых явлений природы, создаваемой человеком предметной среды и всего мира искусства. В основе содержания учебного курса по формированию культуры цвета были использованы теоретические и практические исследования по теории цветов, где неоднократно отмечалось сложность и многогранность процесса творческого развития художественного восприятия, указывалось на необходимость специальной подготовки «умения видеть и переживать».

Приобщение детей к миру и культуре цвета, а через него к эстетическим предпочтениям, сложившимся на протяжении десятилетий в искусстве становится серьезной педагогической задачей. Знание теории цвета, истории развития цветоощущения и цветовосприятия, приобретение практических умений пользоваться выразительными средствами цвета и навыков в разработке и воспроизведении цветовых гармоний является важной целью в обучении и воспитании, и основой формирования его профессионального мастерства.

Основу программы «Цветоведение» составляет: изучение научных основ цветоведения, воздействия цвета на человека, цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям, применение цвета в изобразительном искусстве.

Для более успешного освоения курса, программой предусмотрены разнообразные задания для самостоятельной работы. Все выполненные задания с домашними и аудиторными работами собираются в папку с прозрачными вкладышами-файлами (40 – 50 файлов). В результате должен получиться своеобразный альбом «Цветоведение». Просмотр альбомов и оценивание домашних заданий на каждом занятии значительно повышает интерес к предмету и активизирует учебный и творческий процесс.

Большинство заданий как аудиторных, так и домашних, выполняется на формате А-4, зачетные работы выполняются на формате А-3.

Основной материал – гуашь (или акварель, по усмотрению преподавателя).

Для выполнения домашних работ используются следующие материалы:

- клей, цветная бумага, бумага журнальная, оберточная и т.д., для аппликативных работ;
- кусочки ткани, обоев в качестве образцов цветовых схем;
- детские раскраски небольшого формата и цветные карандаши для работы в определенной цветовой гамме.

Самостоятельная работа также включает следующие виды занятий:

- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- посещение выставок.

Программа «Цветоведение» тесно связана с программами по живописи, станковой композиции, с пленером. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы. Ставится задача закономерности гармоничных сочетаний цветов, цвета и формы, цвета и материала, цвета и функции.

Срок реализации учебного предмета.

Срок реализации учебного предмета «Цветоведение» составляет 2 года: 1 и 2 классах по 1 часу в неделю – 33 учебных недели.

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

При реализации программы «Цветоведение» с нормативным сроком обучения 2 года общая трудоемкость учебного предмета «Цветоведение» составляет 132 часов (в том числе, 66 аудиторных часов, 66 часов самостоятельной работы).

Видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет).

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет «Цветоведение» со сроком обучения 2 года (программа «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации				Всего часов
	1		2		
Классы	1	2	3	4	
Полугодия	1	2	3	4	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	66
Самостоятельная работа	16	17	16	17	66
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	132
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	зачет	зачет	

Форма проведения учебных занятий

Занятий по предмету «Цветоведение» и проведению консультаций, рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут.

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

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

Задачи учебного предмета:

- изучить и проанализировать исторический опыт развития науки о цвете, а также использовать его в системе предпрофессионального художественного образования;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- приобретение детьми знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветовой композиции;
- способность использовать цвет как форму эмоционально-эстетического воздействия, индивидуально подходить в практическом применении цвета, владеть символическим языком цвета;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем освоить профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

Мастерская по цветоведению должна быть оснащена мольбертами, компьютером и столами.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

В данной программе предложен пример учебно-тематического плана с объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации предпрофессиональной программы «Цветоведение» с нормативным сроком обучения 5 лет.

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
Раздел 1. Что такое цвет					
1.1	Цвет и свет	Урок	2	1	1
1.2	Восприятие цвета	Урок	2	1	1
Раздел 2. Цветовой спектр					
2.1	Цветовой круг Ньютона	Урок	4	2	2
Раздел 3. Основные характеристики цвета					
3.1	Азбука цвета. Цвет и краски	Урок	2	1	1
3.2	Тон, насыщенность, светлота	Урок	2	1	1
Раздел 4. Основные группы цвета					
4.1	Хроматические и ахроматические, основные и смешанные	Урок	4	2	2
4.2	Дополнительные цвета	Урок	2	1	2
4.3	Холодные и теплые цвета	Урок	2	1	1
Раздел 5. Основные группы цвета					
5.1	«Вес» и «подвижность» цвета	Урок	2	1	1
5.2	Звучность цвета	Урок	2	1	1

5.3	Зачетная работа	Урок	8	4	4
II полугодие					
Раздел 6. Контраст					
6.1	Виды контраста	Урок	8	4	4
Раздел 7. Колорит.					
7.1	Монохромный и колорит с цветовым акцентом	Урок	4	2	2
7.2	Полихромный колорит	Урок	4	2	2
Раздел 8. Цветовая теория «Времена года»					
8.1	Природа – лучший художник	Урок	8	4	4
8.2	Зачетная работа	Урок	8	4	4
			66	33	33

Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
Раздел 1. Изучение отдельных цветов					
1.1	Белый цвет	Урок	2	1	1
1.2	Черный цвет	Урок	2	1	1
1.3	Желтый цвет	Урок	4	2	2
1.4	Оранжевый цвет	Урок	2	1	1
1.5	Красный цвет	Урок	4	2	2
1.6	Фиолетовый цвет	Урок	2	1	1
1.7	Синий цвет	Урок	4	2	2
1.8	Зеленый цвет	Урок	2	1	1
1.9	Серый цвет	Урок	4	2	2
1.10	Коричневый (землистый) цвет	Урок	2	1	1
1.11	Зачетная работа	Урок	4	2	2
II полугодие					
Раздел 2. Цветовые схемы (гармония)					
2.1	Монохромная (однотонная)	Урок	4	2	2
2.2	Гармония родственных цветов (аналоговая)	Урок	4	2	2
2.3	Гармония контрастных цветов	Урок	6	3	3
2.4	Гармония родственно – контрастных цветов	Урок	6	3	3
2.5	Триада. Правила гармонизации цвета	Урок	6	3	3
2.6	Зачетная работа	Урок	8	4	4
			66	33	33

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Годовые требования. Содержание разделов и тем

В первый год обучения учащиеся знакомятся с понятием цвета, узнают о взаимодействии цвета и света. Знакомятся с цветовым спектром и основными характеристиками, функциями и классификацией цвета.

Второй год обучения предусматривает тщательное и всестороннее изучение отдельных цветов и примеры классической гармонизации цвета.

В результате обучения учащиеся должны показать следующие знания:

- владеть художественной терминологией;
- знать природу цвета и света, причины их взаимозависимости;
- знать основные характеристики цвета и уметь классифицировать цвета;
- знать исторические, культурные, психоэмоциональные аспекты каждого цвета;
- знать и строить различные виды цветовых гармоний;
- выражать свой творческий замысел в цвете.

Первый год обучения. Первое полугодие

Раздел 1. Что такое цвет.

1.1 Цвет и свет.

Цель: знакомство с цветоведением как наукой, основная задача которой определение параметров цвета, изучение законов восприятия и возможностей его изображения.

Задачи: знакомство с программой «Цветоведение», материалами и оборудованием. Изучение взаимодействия цвета и света.

Задание: изучение дидактического материала.

Материал: таблицы.

Самостоятельная работа: в печатной продукции различного характера подобрать изображения, иллюстрирующие зависимость цвета и света (пейзаж, натюрморт, интерьер и др.)

1.2 Восприятие цвета.

Цель: знакомство с физическими, физиологическими, психологическими факторами восприятия цвета.

Задачи: изучение эмоциональных характеристик и символики цвета в народном декоративно-прикладном искусстве, развитие умения «читать» абстрактные композиции.

Теория И. Иттена о восприятии цвета. Многоцветное видение человеком окружающего мира. Психологическое воздействие цвета на человека. Роль цвета в природе.

Задание: цвет – это радужный ключ к тайнам человеческой души. Выразить цветом эмоциональное состояние человека (печаль, удивление, радость и т.д.).

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: подобрать и проанализировать примеры запретной и предупреждающей окраски в природе. Проанализировать цвет в интерьере школы, дома. Подумать в какой цвет лучше покрасить различные объекты, например, кафе «Шоколад», библиотеку и зал для занятий спортивными танцами. Почему?

Раздел 2. Цветовой спектр.

2.1 Цветовой круг Ньютона.

Цель: знакомство с систематикой цвета (цветовой круг Ньютона, треугольник Гете и другие системы).

Задача: познакомиться на практике с последовательностью спектрального расположения цветов. Выполнить модель цветового круга для использования его в последующих заданиях.

Радуга — это спектр цветов, природного происхождения. Теория И. Ньютона о природе цвета.

Спектральная система И.Гете – 3 основных цвета расположены в вершинах треугольника, между ними – производные цвета.

Задание: выполнить цветовой круг Шугаева и Ньютона.

Материал: акварель или гуашь.

Самостоятельная работа: Используя различные источники информации, найти изображения радуги и северного сияния в природе. Используя цвета радуги, выполнить эскиз костюма или предмета быта.

Раздел 3. Основные характеристики цвета.

3.1 Азбука цвет. Цвет и краски.

Цель: знакомство с процессом возникновения названий и происхождением красок.

Задачи: развитие ассоциативного мышления. История появления красок и названий цветов. (кроме спектральных и ахроматических)

Задание: Определить цвет по названию, взятому из каталога русских цветоименований:

Английский газон (ярко-зеленая)

Бархатное небо (насыщенный темно-синий)

Воспоминание о Египте (песочно-желтый)

Карибик (ярко бирюзовый).

Подобрать цвета под такие названия: песня жаворонка, задумчивая блоха, стыдливая русалка и др.

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: используя различную печатную и рекламную продукцию (также этикетки, шоколадные обертки), подобрать несколько (8-10) образцов неоднозначного цвета и дать им название.

3.2 Тон: насыщенность, светлота.

Цель: изучение трех основных характеристик цвета.

Задачи: практическая оценка чистоты (хроматичности) цвета путем сравнения светлоты хроматического цвета и ахроматического такой же светлоты. Овладение художественной терминологией.

Деление цвета по тону, насыщенности и цветовому оттенку (тепло -холодность)

Задание: Выполнить образцы изменения светлоты и насыщенности одного из спектральных цветов (цветовые ряды, полученные «разбелами» и «зачернениями») на объемной форме (Ваза, шкатулка и т.д.).

Упражнение на изменение интенсивности цвета: квадрат поделить на семь одинаковых частей по вертикали и горизонтали. Средний ряд заполнить чистыми цветами (желтый в центре). Внизу выполняются градации разбеленного цвета; сверху – цвета затемняем, но не используем чистый цвет. Для получения более темного цвета смешиваем с дополнительными (это общее правило); однако лучше использовать более темный соседний цвет. Например, красный вместо оранжевого, фиолетовый вместо синего и использовать выполненные образцы в создании коллективного изделия декоративно — прикладного характера (Панно, макеты) .

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: используя вырезки журналов, каталогов и др., выполнить шкалу от светлого до насыщенного. Цветотон выбирается произвольно.

Раздел 4. Основные группы цвета.

4.1 Хроматические и ахроматические цвета. Основные и смешанные.

Цель: знакомство с классификацией цвета.

Задачи: изучение художественной терминологии, практическое изучение цветового круга.

Группы цветов — хроматические и ахроматические. Хроматические цвета принято делить на две группы: основные (первичные) и смешанные (вторичные).

Задание: выполнить «разбелы», «зачернения» и «приглушения» (добавление серого) шесть спектральных цветов.

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: подобрать образцы хроматических и ахроматических фоторепродукций.

4.2. Дополнительные цвета.

Цель: дальнейшее знакомство с классификацией цвета.

Задачи: практическое изучение цветового круга.

Дополнительные или комплиментарные цвета. (Противоположные или контрастные цвета).

Задание: выполнить цветовые ряды с переходами (шесть секторов) от красного к зеленому, от синего к оранжевому, от желтого к фиолетовому. Убедиться, что смешивание в равных пропорциях первичных цветов со своими дополнительными дает серые «нейтральные» тона.

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: подобрать примеры фотографий взаимодополняемости цветов в природе, в быту.

4.3 Холодные и теплые цвета.

Цель: дальнейшее знакомство с классификацией цвета.

Задачи: практическое изучение цветового круга, развитие умения видеть цветовые примеси для определения «температуры» цвета.

Шестицветный круг - теплые и холодные цвета.

Задание: упражнение на определение «температуры» цветов. Условная «температура» на практике определяется понятиями теплый, горячий, жгучий, прохладный, холодный, ледяной, нейтральный. Ответ обосновать.

Выполнить эскизы пятнового характера, например, коврик, в теплой и холодной цветовой гамме.

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: используя журнальные вырезки, составить столбики цветов по температурной характеристике: горячий, теплый, прохладный, холодный, нейтральный.

Раздел 5. Функции цвета.

5.1 «Вес» и «подвижность» цвета.

Цель: знакомство с главными функциями цвета: цветовой перспективой, группой «тяжелых» и «легких» цветов.

Задачи: развитие восприятия цвета; уяснить, как цвет участвует в построении глубины в изображаемом пространстве.

Условное определение цвета как «легкие» и «тяжелые».

Группы «отступающих» и «выступающих» цветов. «Гибкие» и «поверхностные» цвета.

Задание: Несложная композиция на закрепление знаний о «весовых» функциях цвета, например «Воздушные шарики и кирпичная стена» - дизайн упаковочной бумаги. Композиция из простых геометрических форм или плоскостей, в которой четко просматриваются два пространственных плана. Плавность решается за счет глубинного движения цвета. Для построения композиции можно использовать шаблоны.

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: подобрать репродукцию пейзажа и проанализировать, как художник добился ощущения пространства. Подумать, как можно использовать «отступающие» свойства цвета при оформлении интерьеров жилых зданий.

5.2. Звучность цвета.

Цель: знакомство с функциями цвета.

Задачи: научить ассоциировать цвет с музыкой, звуками, дать понятия «мажорная» и «минорная» цветовая гамма. Развитие ассоциативного мышления.

Эмоциональные характеристики цвета «звучные» и «глухие». Сравнение живописи с музыкой. Колорит в картинах, как и определенное настроение в музыке, принято называть «мажорным» (яркое, радостное сочетание цветов) и «минорным» (более тонкое нюансное сочетание цветов).

Задание: прослушать 2 разнохарактерных музыкальных произведения и изобразить их в цвете.

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: подобрать репродукции произведений художников с «мажорной» и «минорной» цветовой гаммой.

5.3 Зачетная работа.

Цели: подведение итогов, обобщение изученного материала за полугодие.

Задачи: - научить использовать знания в самостоятельной творческой работе.

Используя шаблонные заготовки, в цвете декоративный натюрморт «Фрукты на блюде». Решение плоскостное, пятновое. Использовать три основных и нейтральные цвета. Отобразить в своей работе пространственные возможности цвета, вес, создать определенное настроение. Показать умение смешивать и получать нужные цвета.

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: использование репродукций картин художников с целью выявить цветовую перспективу, определить настроение, «легкие» и «тяжелые» цвета.

Первый год обучения.

Второе полугодие

Раздел 6. Контраст.

6.1 Виды контраста.

Цель: изучение хроматических и ахроматических видов контраста.

Задачи: изучение художественной терминологии; практическое изучение действия контраста.

Контраст – это «соль» любой композиции. 2 вида контрастов в цветоведении: ахроматический (светлотный) и хроматический (цветовой). В каждом из контрастов различают одновременный, последовательный и пограничный контраст.

Задание: выполнить композицию «Волшебная лестница в небо», используя одновременно хроматический и ахроматический контраст, ряды с разбелами хроматического и ахроматического цветов (6 секторов).

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: подумать, почему красные овощи и фрукты в магазинах часто выставляют на зеленых подносах; поэкспериментировать дома на возникновение последовательного контраста; выполнить эскиз рекламы зеленого и красного яблок.

Раздел 7. Колорит.

7.1 Монохромный и колорит с цветовым акцентом.

Цель: изучение понятия «колорит»; основных видов колорита.

Задачи: развитие умения обобщать цветовой строй картины: характеризовать тип колорита, находить цветовой акцент.

Цветовая гармония — колорит. Три основных типа колорита. Первый – колорит с цветовым акцентом. Второй тип колорита – монохромный.

Задание: Упражнение на определение монохромного колорита, колорита с цветовым акцентом. Выполнить несложную монохромную композицию, например, пейзаж «Зимний вечер» или «Поздняя осень».

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: подобрать репродукции картин с монохромным колоритом с цветовым акцентом.

7.2 Полихромный колорит.

Цель: изучение основных видов колорита.

Задача: развитие умения анализировать, определять колорит картины, научить выполнять цветовой паспорт картины.

Полихромный колорит. «Холодный» и «теплый» колорит.

Задание: Выполнить цветовой паспорт одного из произведений художника, выполненного в полихромном колорите.

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: подобрать репродукции картин с холодным, теплым и полихромным колоритом.

Раздел 8. Цветовая теория. Времена года.

8.1. Природа – лучший художник.

Цель: изучение природных созвучий красок по временам года.

Задачи: развивать способность находить красивые цветовые сочетания в объектах, созданных природой. Научиться применять природные цветовые сочетания в своих творческих работах.

Природные цветовые комбинации - сочетания цвета у растений и животных, как влияет цвет неба на предметы, как изменяется природа в зависимости от времен года.

Цветовая теория «Времена года».

Задание: Выполнить в цвете 4 орнамента из простых геометрических форм или плоскостей, используя цветовую палитру времен года. Орнамент может быть в квадрате или в прямоугольнике;

Выполнить копию несложного пейзажного мотива, предложенного учителем (можно и натюрморт), добавив во все цвета доминирующий цвет определенного времени года.

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: Используя журнальные вырезки, выполнить подборку цвета для каждого времени года.

Подобрать образцы природных цветовых сочетаний (окраска птиц, рыб, животных: цветовые переливы камней – малахит, оникс, яшма, окраска листвы некоторых растений – хосты, бегонии и др.).

8.2 Зачетная работа.

Цель: подведение итогов, обобщение изученного материала за год.

Задачи: учить использовать природные цветовые сочетания в самостоятельной творческой работе.

Задание: Используя цветовые сочетания малахита или оникса, или бересты, крыльев бабочек и др. (домашнее задание прошлого урока), выполнить несложный орнамент на декоративной тарелке.

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: выполнить композицию (моно – или полихромную, на выбор) на тему одного из времен года.

Второй год обучения.

Первое полугодие

Раздел 1. Изучение отдельных цветов.

Цель: Знакомство с историей цвета, его место в культуре, искусстве, природе, изучение взаимодействия цвета на человека.

Задачи: практическое изучение «палитры» каждого цвета; расширение представлений об оттенках цвета; изучение художественной терминологии; воспитание интереса к творческим возможностям цвета.

1.1 Белый цвет.

Белый цвет в природе, медицине, культуре разных народов; белый цвет на палитре художников.

Символика белого цвета, психологическое и эмоциональное восприятие .

Задание: Устно обсудить, как получить следующие оттенки белого: античный белый, слоновая кость, молочный, сливочный, кремовый, овечья шерсть (можно заметить, что левое полушарие нашего мозга видит снег белым, а правое различает в нем дополнительные цвета);

Выполнить несложную композицию, иллюстрирующую детские стихотворения.

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал о месте и роли белого цвет в жизни людей.

Выполнить таблицу «оттенки белого цвета» (использовать вырезки из журналов, каталогов и т. п.).

Дать ассоциативные названия;

Сочинить оду (восхваление) белому цвету (8-10 предложений). Начало примерно такое «О, Белый цвет! Без тебя...»

1.2 Черный цвет.

Черный цвет в природе, культуре разных народов и эпох, народном искусстве; личность и черный цвет.

Символика черного цвета, психологическое и эмоциональное восприятие. Черный цвет на палитре художников.

Черный и белый – классическая пара.

Задание: - вспомнить названия черного цвета (цвет вороного крыла, цыганский черный, угольный, антрацитовый, торфяной и т.д.), обсудить нюансы цвета;

- выполнить несложную композицию на тему детского стихотворения.

Сочетание черного и белого в природе (далматинец, сойка, зебра, пингвин, касатка, петух и т.д.).

- выполнить 12-лучевую цветовую звезду И.Иттена, иллюстрирующую ступенчатый переход от чистых хроматических цветов к разбеленным и зачерненным).

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: - подобрать примеры черного цвета в жизни людей;

- выполнить таблицу «черный цвет и его оттенки», использовать для этого вырезки из журналов, каталогов.

- дать названия.

- задание, аналогичное заданию темы 1, а так же сочинение на тему «черное и белое».

1.3 Желтый цвет.

Краски желтого цвета: светлый желтый кадмий, желтая охра, лимонно-желтая, хром желтый, желтый кадмий, стронциановая желтая, желтый кадмий-барий, гумми-гут ГУММИ-ГУТ, охра золотая.

Желтый цвет в природе, культуре и религии разных эпох, народов, народном искусстве; личность и желтый цвет. Символика желтого цвета, психологическое и

эмоциональное восприятие. Желтый цвет в интерьере и одежде. Роль желтого цвета в палитре художников.

Задание: - вспомнить названия цветов желтых оттенков (горчичный, янтарный, лютик, золотистый и т.д.);

- выполнить несложную композицию, иллюстрирующую детское стихотворение.

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: - используя вырезки из журналов, составить «каталог желтого цвета» (можно классифицировать их по температуре).

-сочинить «оду желтому цвету».

1.4 Оранжевый цвет.

Оранжевые краски: оранжевый кадмий, прозрачная оранжевая, темный оранжевый кадмий, оранжевый марс, универсальный оранжевый, хром оранжевый.

Оранжевый цвет в природе, культуре и религии разных эпох, народов; личность и оранжевый цвет. Символика оранжевого цвета. Психологическое и эмоциональное восприятие. Оранжевый цвет в интерьере и одежде.

Задание: - вспомнить название цветов оранжевой палитры (морковной, апельсиновый), подумать, как связаны названия цвета и апельсины и т.д.

- выполнить несложную композицию, иллюстрирующую детское стихотворение:

Или иллюстрацию к детской песенке «Оранжевое небо, оранжевое море...»

- выполнить натюрморт «Осенний» в оранжевой гамме.

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: Составить «каталог оранжевого цвета». Сочинить Оду оранжевому цвету.

1.5 Красный цвет.

Красный цвет в природе, культуре и религии разных эпох, народов; личность и красный цвет. Символика красного цвета. Психологическое и эмоциональное восприятие. Красный цвет на палитре художников.

Красные краски: Светлый красный кадмий, ализариновый кармазин, рубиновая крапп-марена, ярко-красная, светлая красная окись железа, алый кадмий, красный кадмий, английская красная, хром красный, натуральная красная, краплак красный.

Задание: - вспомнить названия красных оттенков (маковый, томатный, коралловый, вишневый).

- вспомнить несложную композицию, иллюстрирующую детские стихотворения:

- выполнить натюрморт «Красный букет».

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: Выполнить «каталог красного цвета». Сочинить Оду красному цвету.

1.6 Фиолетовый цвет.

Фиолетовый цвет в природе, религии и культуре разных эпох и народов; личность и фиолетовый цвет.

Символика фиолетового цвета, психологическое и эмоциональное восприятие. Фиолетовый цвет на палитре художников.

Фиолетовый цвет – обманчивый, иллюзорный, сложно определить, теплый он или холодный, поэтому художники не часто его используют.

Фиолетовые краски: ультрамарин фиолетовый, кобальт фиолетовый, маджента, фуксин, кармин фиолетовый, платиновая фиолетовая и т.д.

Задание: - вспомнить названия цветов фиолетовой группы (фиалковый, сиреневый, сливовый, баклажанный, черничный и т.д.);

- выполнить натюрморт «Фиолетовый букет».

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: - составить «каталог фиолетового цвета». Сочинить Оду фиолетовому цвету.

1.7 Синий цвет.

Синий цвет в природе, религии и культуре разных эпох и народов; личность и синий цвет.

Символика синего цвета, психологическое и эмоциональное восприятие. Синий цвет на палитре художников («Голубой период» художников, объединение художников-символистов «Голубая роза»).

Синие краски: синий ультрамарин, синий кобальт, фталевая синяя, лазурная, индиго, натуральный синий, и т.д.

Задание: - вспомнить названия цветов синих оттенков (васильковый, небесно-голубой, морской и т.п.).

- выполнить иллюстрацию к детскому стихотворению:

- выполнить натюрморт «Синий букет».

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: составить «каталог синего цвета». Сочинить сказку о Синем цвете.

1.8. Зеленый цвет.

Зеленый цвет в природе, религии и культуре разных эпох и народов; личность и зеленый цвет.

Символика зеленого цвета, психологическое и эмоциональное восприятие. Зеленый цвет на палитре художников.

Зеленые краски: фталевая зеленая, фталевая желто-зеленая, стойкая зеленая, травянисто-зеленая, хром желто-зеленый, бременская зелень, хром зеленый, изумрудная зелень, французская зелень, универсальная зеленая, кобальт зеленый темный, кобальт зеленый светлый и т.д.

Задание: Вспомнить названия цветов зеленых оттенков (салатовый, яблочный, травяной, оливковый, липовый, мятный, болотный, майская зелень и т.п.). Выполнить иллюстрацию к детскому стихотворению.

- к детской песенке «В траве сидел кузнечик»

- выполнить натюрморт «Зеленые овощи».

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: составить «каталог зеленого цвета». Сочинить сказку, или Оду о Синем цвете.

1.9 Серый цвет.

Серый цвет в природе, культуре народов разных эпох; личность и серый цвет.

Символика серого цвета, психологическое и эмоциональное восприятие. Серый цвет на палитре художников (серый – это не только смесь черного и белого, а в большей степени – смесь взаимодополняющих цветов).

Серые краски: серый цинк, серый сланец,

Задание: - вспомнить названия оттенков серой палитры (мышинный, дымчатый, серебристо-серый, жемчужно-серый, мшисто-серый и т.п.).

- выполнить иллюстрацию к детскому стихотворению:

- выполнить натюрморт в серых тонах

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: составить «каталог серого цвета». Сочинить сказку, или Оду о сером цвете.

1.10 Коричневый (землистый) цвет.

Коричневые краски: марс коричневый, кассильская коричневая, охра жженая, окись железа, умбра красная, сиена коричневая, сепия, умбра натуральная.

Коричневый цвет в природе, культуре народов разных эпох; личность и коричневый цвет.

Символика коричневого цвета, психологическое и эмоциональное восприятие, коричневый цвет в интерьере и одежде.

Задание: - вспомнить названия оттенков коричневой палитры (шоколадный, ореховый, кирпичный, кофейный и т.п.).

- выполнить иллюстрацию к детскому стихотворению:

- выполнить композицию «царство грибов», «верблюд в пустыне», «снесла курица яичко» и т.п.

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: составить «каталог коричневого цвета». Сочинить сказку, или Оду о коричневом цвете.

1.11 Зачетная работа.

Цель: подведение итогов, обобщение изученного материала за полугодие.

Задачи: учить использовать знания в самостоятельной творческой работе; учить анализировать работы художников, свои работы и других учащихся; воспитывать интерес к работе художника.

Задание: Анализ произведений художников.

* монохроматические композиции с гармонией тонов зеленого цвета (Б.Маркевич «Натюрморт с бутылками»); с гармонией тонов красного цвета (П.Пикассо «Три женщины»); с гармонией тонов желтого цвета (М.Шагал «Часы»); с гармонией тонов коричневого цвета (Дж.Моранди «Натюрморт», А.Дерен «Натюрморт») и др.

* композиции с цветовым акцентом («Лунная ночь» А.Куинджи; «На севере диком» И.Шишкина; «Работница» Самохвалова и т.д.).

* в холодном монохроматическом колорите К.Коро «Порыв ветра».

* в теплом монохроматическом колорите (В.Васнецов «Сирин и Алкност», Б.Смирно-Русецкий «Тишина» (серия «Прозрачное»), А.А.Иванов «Сон Иосифа»).

Выполнить монохроматическую композицию (можно с цветовым акцентом) «В мире животных», используя все полученные знания о цвете (символику, цветовое настроение; цвет должен помогать раскрыть сюжет – погоня, схватка, рождение малыша...).

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: заполнить таблицу.

	Художники и его картины
Теплый колорит	1
	2
	3
Холодный колорит	1
	2
	3
Монохромный колорит	1
	2
	3
Полихромный колорит	1
	2
	3
С цветовым акцентом	1
	2
	3
Картина с грустным настроением	1
	2
	3
Картина с радостным настроением	1
	2
	3

Вариант – вклеить в альбом «Цветоведение» образцы тканей с соответствующими видами колорита.

Второй год обучения. Второе полугодие

Раздел 2. Цветовые схемы (гармония)

Цель: изучение закономерностей гармоничных цветовых сочетаний; получить наглядную картинку гармоничных сочетаний, проследив степень родства и различия во всех тональных вариациях.

Задачи: знакомство с понятием «гармония»; практическое освоение цветового круга; развитие умения творчески подходить к самостоятельной работе.

2.1 Монохромная (однотонная)

Гармония в цветовой композиции – это созвучие красок, совокупность цветовых отношений с учетом как основных характеристик цветов (тон, светлота, насыщенность), так и формы, размеров и занимаемых ими площадей.

Существует 5 основных цветовых гармоний (схем):

Первая – монохроматическая (одноцветная) – самая простая цветовая схема – один цвет и все его тональности. Основные практические приемы – это «разбелы», «зачернения» и «приглушения» (добавления серого). Иногда для уменьшения яркости этого цвета смешивают с дополнительным.

Задание: - выполнить выкраски монохроматической гармонии одного из спектральных тонов;

- выполнить композицию декоративного характера в монохроматической цветовой гамме с использованием различных текстур и фактур, например «Лист», «Бабочка».

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: подобрать примеры монохроматической цветовой гаммы, использовать различную печатную продукцию (газеты, журналы, каталоги, рекламные буклеты).

2.2 Гармония родственных цветов (аналоговая).

В родственно-цветовой композиции используется цветовая схема, построенная на гармонии нескольких родственных цветов и их оттенков. Основывается на наличии в нем примесей одного и того же главного цвет.

Задание: Выполнить выкраски родственных цветов. Композиция абстрактного типа: площадь места поделить волнообразными линиями, полученные сегменты заполнить цветом или выполнить композицию «Пейзаж» - решение плоскостное, пятновое.

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: цветными карандашами закрасить одну – две странички из детской раскраски. Подход живописный – цвет можно смешивать.

2.3 Гармония контрастных цветов (полярная гармония).

В этой цветовой схеме могут использоваться два вида цветовых контрастных сочетаний:

- сочетание двух любых цветов, лежащих в цветовом круге напротив друг друга и условно называемых противоположными.

Задание: - проанализировать работы художников (образцы тканей, платков): найти из представленных композиций основные на гармонии контрастных цветов;

- выполнить выкраски гармоничных контрастных цветов;

- выполнить композицию, построенную на контрастных цветах, например «Божья коровка на зеленом листе», «Подсолнух» и т.п.

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: в детских раскрасках заполнить две странички: первая – в контрастных цветах, вторая – в противоположных. Соблюдать правила выполнения полярных гармоний.

2.4 Гармония родственно-контрастных цветов.

Родственно-контрастная гармония использует сразу два первичных цвета и одновременно к каждому из двух первичных цветов добавляются поочередно по одному ближайшему вторичному цвету; то есть участвуют 4 цвета: 2 первичных и 2 вторичных.

Задание: - анализ работ художников, образцов тканей с целью найти примеры родственно-контрастной гармонии;

- выполнить образцы 4 гармоний родственно-контрастных цветов, показав все светловые и тональные растяжки с использованием 5 кругов разной насыщенности;

- выполнить творческое задание: используя кальку, скопировать работы мастеров (например, «Музыкальные инструменты и карты» Дж.Северини; «Зима» В.Кандинского; композиции Х.Миро) и решить их родственно-контрастной гармонии.

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: в детской раскраске заполнить 3 странички, используя 3 из 6 возможных вариантов родственно-контрастных цветов. Подход живописный.

2.5 Природа. Правила гармонизации цвета.

Многие художники придерживаются «старого доброго правила» - не сочетать в композиции более 2-3 цветов. Тогда получаются гармоничные сочетания.

Существует способ конструктивного построения гармоничных цветовых сочетаний, в основе которых лежит использование треугольников (равносторонних); прямоугольных квадратов (прямоугольников) и даже пятиугольников. Например, берутся 3 цвета на углах вписанного в цветовой круг равнобедренного треугольника (кстати, это самое сильное гармоническое созвучие).

Задание: - упражнение на конструктивное построение гармонии, то есть определение 3 и 4 гармоничных цветов по треугольнику и квадрату;

- анализ работ художников, которые демонстрируют использование триадных цветов (К.Петров-Водкин «Селедка», П.Пикассо «Мандолина и гитара», Морис де Вламинк «Вид на Сену» и т.д.);

- упражнение «Материнский цвет», выполнить 2 шестисекторных цветовых круга. В центре одного – серый (смесь белого и черного или контрастных), в центре другого охра (или желтый). Внутренний круг состоит из чистых цветов. Следующий – из тех же чистых, но смешанных с материнским. И наконец, внешний круг состоит из чистых цветов, смешанных с материнским, а затем осветленных с помощью белил.;

- из произвольно стоящих белых предметов составить декоративный натюрморт в пределах определенной цветовой гармонии с учетом затемненных и высветленных цветовых кругов. Выполнить ту же композицию с использованием материнского цвета.

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: в детской раскраске заполнить 3 странички: первая – с гармонией по треугольнику, вторая – с гармонией по квадрату, третья – с добавлением материнского цвета.

2.6 Зачетная работа.

Подведение итогов курса. Сферы деятельности человека, где используются знания о цвете. Профессии и Цветоведение. Что дает человеку Цветоведение.

Задание: Иллюстрация к волшебной сказке. Используя знания о символике цвета, о его психологическом и эмоциональном воздействии на человека, передать атмосферу тайны, превращения, волшебства.

Материал: гуашь.

Самостоятельная работа: поиск материалов для творческой работы (литературный, иллюстративный), изучение аналогов (иллюстраций к сказкам). Сбор информации о

творческих профессиях, использующих Цветоведение (ландшафтные дизайнеры и дизайнеры костюмов, интерьеров, архитектуры и т.д.).

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знание свойств определенных цветов и способы их взаимодействий в композиции, учитывая связь формы и цвета, закономерностей построения гармонических сочетаний;
- умение импровизировать в цвете настроения вызванного ощущениями;
- умение составлять равностепенный тональный контраст;
- навыки анализа, самоанализа, «цветовую память» необходимых для оценки и исполнения творческой работы.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Формы промежуточной аттестации:

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

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

- грамотно строить пограничный контраст хроматической и ахроматической группы цветов;
- грамотно использовать в цветовых композициях цветовой тон, светлоту и насыщенность, различать более пяти оттенков одного цвета;
- грамотно использовать свойства цветов «наступающих», «отступающих» в цветовых композициях;
- свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды;
- грамотно использовать колористику времен года;
- уметь передавать через цвет музыкальные ассоциации.

2 год обучения

- грамотно воплощать образно-цветовые, словесные описания в зрительные цветовые образы;
- грамотно использовать образный язык, умение работать цветом на бумаге;
- грамотно передать в цвете настроение;
- грамотно строить гармоничные сочетания родственных цветов, разбеленных и зачерненных;
- грамотно строить гармоничные сочетания родственно-контрастных групп цветов;
- грамотно строить гармоничные сочетания дополнительных цветов;
- грамотно строить сочетания цветов родственных групп;

- знать основные правила гармонизации цветов;
- грамотно варьировать цветовыми оттенками;
- уметь строить анализ, самоанализ необходимый для оценки и исполнения творческих работ; анализировать художников по цветовым схемам.

С учетом данных критериев выставляются оценки:

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

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по цветоведению следует рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на упражнениях по цветоведению, руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала, дидактических таблиц.

1. Шести и семисекторный цветовой круг;
2. Двенадцати - секторный круг И.Иттена с включенным в него треугольником, представляющим три основных цвета и шестигранником, представляющим смеси этих цветов;
3. Двенадцати – лучевая звезда И.Иттена демонстрирующая ступенчатый переход от чистых хроматических цветов к разбеленным и зачерненным;
4. Треугольник Гете;
5. Система из двенадцати – частных кругов; средний составлен из чистых цветов; внешние два – из зачерненных, внутренне два – из разбеленных. Внутри этой системы – круг с вписанным в него треугольниками, квадратом и прямоугольником;
6. Образцы цветов, соответствующих цветовой теории «Времена года»;
7. Примеры гармоничных цветовых сочетаний;
8. Образцы оттенков одного цвета;
9. Таблица цветовых ассоциаций.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения задания по цветоведению:

- изучение научной основы цветоведения, воздействие цвета на человека;
- анализ палитры цвета произведений изобразительного искусства;
- варианты упражнений на цветовые ассоциации, основные характеристики цвета, гармонии;
- выполнение эскиза композиции;
- выполнение работы на формате в материале.

7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иттен Иоханнес. Искусство цвета / Пер. с нем.; предис. Л. Монаховой. – М.: Изд. Д. Аронов, 2000. – 96 с.; ил.
2. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. – М.: Искусство, 1986.
3. Миронова Л.Н. Цветоведение. – Минск: Вышш. шк., 1984.

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью;

- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

В.02. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

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

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

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

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 3 года: при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Декоративно-прикладное творчество» - с 3 по 5 классы.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 5-летнем обучении составляет 198 часа. Из них: 99 часа – аудиторные занятия, 99 часа - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Декоративно-прикладное творчество» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации			Всего часов
	3	4	5	
Классы				

Полугодия	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	99
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	99
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	32	34	198
Вид промежуточной аттестации		просмотр		просмотр		просмотр	

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:

3- 5 классы – 1 час

Самостоятельная работа:

3 – 5 классы – 1 час

Цель и задачи учебного предмета

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

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

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

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

- распределение учебного материала по годам обучения;

- описание дидактических единиц учебного предмета;

- требования к уровню подготовки обучающихся;

- формы и методы контроля, система оценок;

- методическое обеспечение учебного процесса.

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 для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

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

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

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

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид занятия учебного	Общий объем времени в часах		
			Максимальная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
Раздел 1. Основы композиции станковой					
1.1	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	Урок	6	3	3
1.2	Равновесие основных элементов композиции в листе	Урок	6	3	3
Раздел 2. Цвет в композиции станковой					
2.1	Основные цвета, составные и дополнительные (комплементарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета	Урок	6	3	3
2.2	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	Урок	6	3	3
Раздел 3. Сюжетная композиция					
3.1	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	Урок	18	4	4
			32	16	16
II полугодие					
3.2	Ритм в композиции станковой	Урок	10	15	5
3.3	Композиционный центр в композиции станковой	Урок	12	6	6
3.4	Выразительные средства композиции станковой	Урок	12	6	6
			34	17	17
			66	33	33

Второй год обучения

№	Наименование раздела,	Вид	Общий объем времени в часах		

	темы	занятия учебного	нагрузка Максимальная	работа Самостоятельная	занятия Аудиторные
I полугодие					
Раздел 1. Цвет в композиции станковой					
1.1	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	Урок	16	8	8
Раздел 2. Сюжетная композиция					
2.1	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	Урок	16	8	8
			32	16	16
II полугодие					
Раздел 3. Декоративная композиция					
3.1	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	Урок	8	4	4
3.2	Трансформация и стилизация изображения	Урок	8	4	4
3.3	Декоративная композиция натюрморта	Урок	8	4	4
3.4	Стилизация изображения животных	Урок	10	5	5
			34	17	17
			66	33	33

Третий год обучения

№	Наименование раздела, темы	занятия учебного Вид	Общий объем времени в часах		
			нагрузка Максимальная	работа Самостоятельная	занятия Аудиторные
I полугодие					
Раздел 1. Сюжетная композиция					
1.1	Пейзаж, как жанр станковой композиции	Урок	16	8	8
Раздел 2. Цвет в композиции станковой					
2.1	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	Урок	16	8	8

			32	16	16
II полугодие					
Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)					
3.1	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания). Вариант 3. Декоративный натюрморт	Урок	34	17	17
			34	17	17
			66	33	33

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения I полугодие

Раздел 1. Основы композиции станковой

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

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

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

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

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

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

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

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

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

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

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

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

Предлагаемое аудиторское задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

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

- чистый цвет + белила + черная краска.

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой гаммы:

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

2.2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста.

Контраст и нюанс.

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

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

Предлагаемые аудиторские задания:

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

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

Раздел 3. Сюжетная композиция

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

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

Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера. Предлагаемое аудиторское задание: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма.

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

1 год обучения II полугодие

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

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

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

Предлагаемое аудиторское задание:

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

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

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

3.3. Композиционный центр в композиции станковой.

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

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

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

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

3.4. Выразительные средства композиции станковой.

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

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

Предлагаемые аудиторные задания:

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

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

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

2 год обучения I полугодие

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

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

Задача: овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы. Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух- или трехплановое пространство.

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

Раздел 2. Сюжетная композиция

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

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

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

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

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

2 год обучения II полугодие

Раздел 3. Декоративная композиция

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

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

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

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

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

3.2. Трансформация и стилизация изображения.

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

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

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

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

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

3.3. Декоративная композиция натюрморта.

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм: • натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»;

- вариант «черно-белое изображение»;
- вариант «черно-серо-белое изображение».

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

3.4. Стилизация изображения животных.

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве. Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:

- а) древнеиранские мотивы;
- б) готические мотивы;

в) стиль эпохи Возрождения.

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

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

3 год обучения I полугодие

Раздел 1. Сюжетная композиция

1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба. Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остроумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

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

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

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

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

3 год обучения II полугодие

Раздел 3. Итоговая работа

3.1. Выполнение итоговой работы:

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

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

Вариант 3. Декоративный натюрморт.

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

Предлагаемое аудиторное задание:

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

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

Вариант 3. Тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме.

Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

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

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

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

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

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- знания:

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

- умения:

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

- навыки:

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

2 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;

- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о трехмерном пространстве,
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);
- о создании декоративной композиции;

- умения:

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

- навыки:

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

3 год обучения

- знания:

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

- умения:

- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до известной степени законченности;
- обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;
- собирать дополнительный материал для создания композиции;

- навыки:

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

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

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

Формы промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра учебных и домашних работ в конце каждого учебного полугодия;

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Декоративно-прикладное творчество» 5 лет – в 5 классе,

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

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

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

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

Этапы работы:

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

Критерии оценок

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

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

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

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

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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

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

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

9. Выполнение работы на формате в материале.

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

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

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

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.

Дидактически материалы

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

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

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
3. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
4. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
5. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
6. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977

7. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968

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

Список учебной литературы

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

2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008

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

4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002

5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006

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

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

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

Средства обучения

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

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;

- демонстрационные: муляжи, демонстрационные модели;

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

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