

ПРИНЯТО

Педагогическим Советом
МБУДО ДШИ
пос. Парковый МО
Тихорецкий район

Протокол № 3
от « 11 » января 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБУДО ДШИ
пос. Парковый МО
Тихорецкий район

_____ М.А.Потапова
« 11 » января 2021г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»
Срок обучения 8 лет**

пос. Парковый
2021г.

ПРОГРАММА
по учебному предмету
ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ И РИСОВАНИЕ

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

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

2. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Содержание тем и разделов*

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

4. Формы и методы контроля, система оценок

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

6. Список литературы и средств обучения

- *Список рекомендуемой учебной и методической литературы*
- *Перечень средств обучения*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

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

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

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

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

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

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

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Срок реализации учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» - 3 года в рамках дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» с 8-летним сроком освоения.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» при 8-летнем сроке обучения составляет 392 часа. Из них: 196 часов – аудиторные занятия, 196 часов - самостоятельная работа.

СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ГРАФИКЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
	1		2		3		
Классы	1	2	3	4	5	6	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (в часах)	32	32	33	33	33	33	196
Самостоятельная работа (в часах)	32	32	33	33	33	33	196
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	64	64	66	66	66	66	392
Вид промежуточной аттестации	З.	Э.	З.	Э.	З.	Э.	

З. – зачет; Э. – экзамен

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

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

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Цели:

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

Задачи:

▲ Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-образной памяти).

▲ Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное.

▲ Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности.

▲ Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.).

▲ Приобретение детьми опыта творческой деятельности.

▲ Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира.

▲

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 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

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

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);

3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);

4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов).

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремёсел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах.

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			128	64	64
1. Раздел «ГРАФИКА»					
1.1	Многообразие линий в природе	Урок	4	2	2
1.2	Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна	Урок	4	2	2
1.3	Выразительные возможности цветных карандашей	Урок	4	2	2
1.4	Техника работы пастелью	Урок	4	2	2
1.5	Орнамент. Виды орнамента	Урок	8	4	4
1.6	Орнамент. Декорирование конкретной формы	Урок	4	2	2
1.7	Кляксография	Урок	4	2	2
1.8	Пушистые образы.	Урок	8	4	4

	Домашние животные				
1.9	Фактуры	Урок	8	4	4
1.10	Техника работы пастелью	Урок	8	4	4
2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»					
2.1	Вводное Творческое задание «Чем и как рисует художник»	Урок	4	2	2
2.2	Цветовой спектр. Основные и составные цвета	Урок	4	2	2
2.3	Цветовые растяжки	Урок	4	2	2
2.4	Теплые и холодные цвета	Урок	8	4	4
2.5	Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет»	Урок	8	4	4
2.6	Техника работы акварелью «мазками»	Урок	8	4	4
2.7	Техника работы акварелью «по - сырому» на мятой бумаге. Многообразие оттенков серого цвета	Урок	8	4	4
2.8	Техника работы акварелью «сухая кисть»	Урок	4	2	2
2.9	Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой краски и ее оттенков	Урок	8	4	4
2.10	Творческое задание «Портрет мамы».	Урок	8	4	4

2.11	Смешанная техника. стихии	4	Урок	8	4	4
------	---------------------------	---	------	---	---	---

2 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			132	66	66
1. Раздел «ГРАФИКА»					
1.1	Противостояние линии. Характерные особенности линий	Урок	8	4	4
1.2	Работа с геометрическими формами. Применение тона.	Урок	4	2	2
1.3	Стилизация. Преобразование геометризованной формы в пластичную	Урок	8	4	4
1.4	Абстракция. Преобразование пластической формы в геометризованную	Урок	8	4	4
1.5	Текстура	Урок	4	2	2
1.6	Ритм. Простой, усложненный	Урок	4	2	2
1.7	Симметрия. Пятно.	Урок	4	2	2
1.8	Асимметрия	Урок	4	2	2
1.9	Линия горизонта. Плановость	Урок	8	4	4
1.10	Техника работы фломастерами	Урок	8	4	4
1.11	Буквица. «Веселая азбука»	Урок	4	2	2
2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»					

2.1	Большой цветовой круг. Названия цветов большого цветового круга. «Теплохолодность» цвета	Урок	4	2	2
2.2	Нюансы. Многообразие оттенков цвета	Урок	4	2	2
2.3	Контрасты. Контрастные пары цветов	Урок	8	4	4
2.4	Цвет в тоне.	Урок	4	2	2
2.5	Ахроматические цвета. Творческое задание	Урок	4	2	2
2.6	Локальный цвет и его оттенки	Урок	4	2	2
2.7	Плановость	Урок	4	2	2
2.8	Выделение композиционного центра посредством цвета. Доминанта, акцент	Урок	8	4	4
2.9	Условный объем. Освещенность предметов.	Урок	4	2	2
2.10	Изучение нетрадиционных живописных приемов	Урок	8	4	4
2.11	Творческая композиция	Урок	8	4	4

3 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			132	66	66
1. Раздел «ГРАФИКА»					

1.1	Равновесие	Урок	8	4	4
1.2	Статика. Динамика	Урок	8	4	4
1.3	Силуэт	Урок	8	4	4
1.4	Шахматный прием в декоративной графике	Урок	8	4	4
1.5	Перспектива	Урок	8	4	4
1.6	Пластика животных	Урок	8	4	4
1.7	Работа фломастерами (цветными карандашами)	Урок	8	4	4
1.8	Пластика человека	Урок	4	2	2
1.9	Графическая композиция	Урок	8	4	4
2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»					
2.1	Локальный цвет и его оттенки	Урок	4	2	2
2.2	Тональные контрасты. Темное на светлом, светлое на темном	Урок	4	2	2
2.3	Колорит. Ньюансные или контрастные гармонии	Урок	8	4	4
2.4	Цветовые гармонии в пределах 2-3 цветов	Урок	4	2	2
2.5	Смешанная техника	Урок	4	2	2
2.6	Цвет в музыке	Урок	4	2	2
2.7	Психология цвета	Урок	4	2	2
2.8	Тематическая композиция	Урок	8	4	4
2.9	Тематическая композиция	Урок	8	4	4
2.10	Тематическая композиция	Урок	8	4	4
2.11	Тематическая композиция	Урок	8	4	4

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Раздел «ГРАФИКА»

1.1 Тема: Многообразие линий в природе. Знакомство с пластическим разнообразием линий. Понятие «живая линия». Освоение графического языка. Выполнение зарисовок (например, скалы, горы, водопад, банка с льющимся вареньем). Использование формата $\frac{1}{2}$ А4 (белый или тонированный), черного (серого, коричневого) фломастера или гелиевых ручек.

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

1.2 Тема: Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна. Знакомство с выразительными средствами графической композиции. Выполнение зарисовок (например, следы на снегу, следы птиц, людей, лыжников и т.д.).

Использование Формата А4, черного фломастера, гелиевой ручки.

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

1.3 Тема: Выразительные возможности цветных карандашей. Знакомство с цветными карандашами. Работа штрихом, пятном. Знакомство с цветовыми переходами. Выполнение рисунка по шаблону (например, праздничные воздушные шары, праздничный торт, осенние листья). Использование формата $\frac{1}{2}$ А4, цветных карандашей.

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

1.4. Тема: Техника работы пастелью. Освоение навыков рисования пастелью, изучение технологических особенностей работы (растушевка, штриховка, затирка). Выполнение эскизов (например, гриб, цветок, ёжик, рыбка). Использование пастельной бумаги (формат А4), пастели, фиксажа.

Самостоятельная работа: посещение действующих выставок работ художников.

1.5 Тема: Орнамент. Виды орнамента. Знакомство с классификацией орнамента. Роль орнамента в жизни людей. Выполнение эскизов «Лоскутное

одеяло», салфетка, скатерть. Использование формата $\frac{1}{2}$ А4, фломастеров или гелиевых ручек.

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

1.6 Тема: Орнамент. Декорирование конкретной формы. Дать понятие о композиционном ритме. Знакомство с правилами построения простого ленточного орнамента. Выполнение эскиза орнамента шапочки, варежек, перчаток. Использование акварели, фломастеров, формат А4.

Самостоятельная работа: выполнение простых геометрических, растительных орнаментов.

1.7 Тема: Кляксография. Знакомство с понятием образность. Создать пятно (кляксу) из ограниченной палитры акварели (туши) и постараться увидеть в нем образ и дорисовать его. Выполнение эскизов (например, «Космический зоопарк», несуществующее животное, посуда, обувь). Использование формата $\frac{1}{2}$ А4, акварели, туши, белой гуаши, гелиевых ручек.

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

1.8 Тема: Пушистые образы. Домашние животные. Продолжать обучать основным приемам техники «по-сырому», применение новой техники в творческих работах. Выполнение этюдов (например, этюды кошек или собак).

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

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

1.9 Тема: Фактуры. Знакомство с материальностью окружающего мира средствами графики. Выполнение упражнений - зарисовок с натуры (мох, ракушки, камушки и др.) и творческих заданий (например, пенек с грибами, морские камушки с водорослями). Использование формата $\frac{1}{2}$ А4, черного фломастера, гелиевых ручек.

Самостоятельная работа: изображение моха, камней, коры деревьев.

1.10 Тема: Техника работы пастелью. Использование различных фактур (кожа, мех, перья, чешуя). Выполнение зарисовок с натуры (мех, перья, кожа, чешуя и др.) и творческих заданий (например, животные севера или юга, мама и дитя). Использование формата А4, пастели.

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

2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

2.1 Тема: Вводное творческое задание «Чем и как рисует художник».

Виды и жанры изобразительного искусства. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и правильным использованием.

Выполнение упражнений на проведение разных штрихов, линий, мазков, заливок. Использование формата $\frac{1}{2}$ А4, карандаша, акварели, гелиевых ручек.

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала.

2.2 Тема: Цветовой спектр. Основные и составные цвета. Знакомство с понятием "цветовой круг", последовательностью спектрального расположения цветов. Знакомство с основными и составными цветами.

Выполнение эскизов (например, зонтик, парашют, радуга, радужные игрушки). Использование акварели, формата А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала, изображение радуги.

2.3 Тема: Цветовые растяжки. Изучение возможностей цвета, его преобразование (высветление, затемнение). Выполнение этюдов (например, «Бусы», «Лошарик», «Гусеница»). Использование акварели, формата А4.

Самостоятельная работа: выполнение тоновых растяжек.

2.4 Тема: Теплые и холодные цвета. Знакомство с понятием «теплые и холодные» цвета. Выполнение этюдов (например, «Северное сияние», «Холодные и теплые сладости», «Веселые осьминожки»). Использование акварели, формата ½ А4.

Самостоятельная работа: изображение пера волшебной птицы.

2.5 Тема: Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет». Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов (например, река, ручеёк, водопад (композицию можно дополнять корабликами, выполненными из бумаги, способом «оригами»). Использование акварели, формата ½ А4,

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение акварельных заливок.

2.6 Тема: Техника работы акварелью «мазками». Дальнейшее развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов – упражнений пестрых перьев с натуры, выполнение творческой работы (например, «Рыбка», «Курочка-ряба»). Использование акварели, формата А4.

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

2.7 Тема: Техника работы акварелью «по - сырому» на мятой бумаге. Многообразие оттенков серого цвета. Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение эскизов животных (например, слон, бегемот, носорог, динозавр). Использование формата А4, акварели, мятой бумаги.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение этюда с натуры (например, клубки ниток).

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

Самостоятельная работа: закрепление приема.

2.9 Тема: Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой краски и ее оттенков. Знакомство с техникой работы гуашью, учить составлять оттенки белого цвета путем смешивания с различными цветами.

Выполнение этюдов (например, «Белые медведи», «Зайчик зимой», «Белые лебеди», «Голубки»). Использование пастельной бумаги, гуаши, формата А4.

Самостоятельная работа: рисунок снеговика на темной пастельной бумаге.

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

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

2.11 Тема: Смешанная техника. 4 стихии. Учить применять разные техники и технологии в одной композиции. Выполнение эскизов на разные темы (например, «Огонь» (салют, костер, бенгальские огни, небесные светила; «Вода» (фонтан, ручей, водопад, озеро, лужа); «Воздух (мыльные пузыри, облака, ветер); «Земля» (камни, скалы, пустыня)). Использование материалов на выбор учащихся, формата А4.

Самостоятельная работа: выполнение творческой работы на заданную тему в формате $\frac{1}{2}$ А4.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Раздел «ГРАФИКА»

1.1 Тема: Противостояние линии. Характерные особенности линий.

Продолжать знакомить с разнообразием линий в природе. Пластика линий.

Выполнение зарисовок (например, два образа, противоположные по пластическому решению: голубь-орел; лебедь-коршун).

Использование формата А4, белой и черной гелиевых ручек.

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

1.2 Тема: Работа с геометрическими формами. Применение тона.

Изучение плоских форм с тональным разбором. Выполнение зарисовок с натуры (например, «Пуговицы», «Печенье», и т.д.)

Использование формата $\frac{1}{2}$ А4, простого карандаша.

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

1.3 Тема: Стилизация. Преобразование геометризированной формы в пластичную. Формирование умения сравнивать, анализировать и преобразовывать геометрическую форму в пластичную. Выполнение упражнения - наброска схематичного изображения (посуда, обувь, и т.д.) и творческого задания. Форма декорируется простым орнаментом.

Использование формата А4, фломастеров, гелиевых ручек.

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

1.4 Тема: Абстракция. Преобразование пластической формы в геометризированную. Развитие умения сравнивать и преобразовывать пластическую форму в геометрическую, работать над цельностью образа.

Выполнение зарисовки сказочного животного (лисичка-сестричка, бычок-смоляной бочок, косопалый мишка, мышка-норушка). Сначала

преподаватель демонстрирует изображение реального животного, затем образ сказочного (книжного героя или мультипликационный персонаж), а после предлагает выполнить образ из геометрических фигур. Геометрические формы разные по размеру и характеру. Использование формата А4, фломастеров, гелиевых ручек.

Самостоятельная работа: знакомство с образами героев детских книг.

1.5 Тема: Текстура. Развитие художественных способностей, воспитание внимательного отношения к изображаемому объекту и стилизованного представления его в виде рисунка. Выполнение зарисовок природных форм с натуры, (например, ракушка, снежинка, перо, паутинка). Использование формата $\frac{1}{2}$ А4, гелиевых ручек, фломастеров.

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

1.6 Тема: Ритм. Дать представление о ритмичной композиции, знакомить с понятием ритма в композиции (простой и сложный ритм), природные (растительные) ритмы, выполнение зарисовок и набросков природных форм с натуры. Выполнение композиции из цветов, сухих растений, водорослей и т.д. Использование формата $\frac{1}{2}$ А4, фломастеров, гелиевых ручек.

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

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

Выполнение копий и зарисовок с натуры (например, насекомых, морских животных, фантастических образов). Использование формата $\frac{1}{2}$ А4, гелиевых ручек, фломастеров.

Самостоятельная работа: вырезание симметричного изображения из черной бумаги.

1.8 Тема: Асимметрия. Знакомство с понятием «асимметрия», асимметрия в природе. Выполнение зарисовок предметов быта сложной формы (например, чайник, графин, фонарик, и др.). Использование формата $\frac{1}{2}$ А4, гелиевых ручек, фломастеров.

Самостоятельная работа: фотографирование предметов асимметричной формы.

1.9 Тема: Линия горизонта. Плановость. Знакомство с понятием «линия горизонта», изучение плановости в пейзаже. Выполнение зарисовки любого пейзажа с 2-3-мя планами. Использование гелиевой ручки, формата А4.

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

1.10 Тема: Техника работы фломастерами. Создание декоративного образа. Выполнение эскиза - образа (например, волшебный цветок, улитка). Использование формата А4, гелиевых ручек, фломастеров.

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

1.11 Тема: Буквица. «Веселая азбука». Знакомство с буквицей, как элементом книжной графики, воспитание эстетического вкуса через рисование структурного элемента книжной графики – буквицы. Выполнение эскиза образа буквицы, подчеркивая характерные особенности буквы.

Использование формата $\frac{1}{2}$ А4, фломастеров, гелиевых ручек.

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

2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

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

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

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

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

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

Самостоятельная работа: упражнение-аппликация «Пары контрастных цветов».

2.4 Тема: Цвет в тоне. Знакомство с понятием «тон».

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

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

2.5 Тема: Ахроматические цвета. Познакомиться с понятиями «ахроматические цвета», «светлота», с техникой их составления.

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

Самостоятельная работа: знакомство с искусством черно-белой фотографии.

2.6 Тема: Локальный цвет и его оттенки. Развить у детей способность видения градаций цвета в живописи, многообразие цветовых оттенков.

Выполнение композиции (например, из осенних листьев, цветов на клумбе).

Использование формата А4, акварели.

Самостоятельная работа: упражнение «лоскутное одеяло».

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

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

2.8 Тема: Выделение композиционного центра посредством цвета. Знакомство с понятием «доминанта», «акцент». Выполнение этюда с натуры (например, «Корзина с урожаем», «Дары природы»). Использование формата А4, акварели или гуаши.

Самостоятельная работа: выполнение аппликации из геометрических форм с доминантой и акцентом.

2.9 Тема: Условный объем. Освещенность предметов. Учить передавать свет посредством цвета. Выполнение этюдов с натуры (например, игрушки, предметы быта, овощные портреты). Использование формата А4, акварели.

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

2.10 Тема: Изучение нетрадиционных живописных приемов. Знакомство с новыми техниками и их возможностями. Освоение новых техник. Выполнение упражнений. Вощение (например, морская волна с «барашками», морозные узоры, цветы и т.д.).

Набрызг (салют, фонтан). Использование соли (звездное небо, созвездия зодиака). Монотипия (применение кружев и ткани в создании композиции «Зима»). Кляксография + раздувание («лунные цветы»). Использование формата А4, акварели, гуаши, свечек, туши, кружев, гелиевых ручек и др.

Самостоятельная работа: закрепление материала.

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

Самостоятельная работа: изучение аналогов композиций.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Раздел «ГРАФИКА»

1.1 Тема: Равновесие. Знакомство с понятием равновесная композиция.

Выполнение эскиза равновесной композиции из любых предметов.

Использование формата А4, гелиевой ручки, черного фломастера.

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

1.2 Тема: Статика. Динамика. Знакомство с понятиями «статика», «динамика». Выполнение композиция на одну из понравившихся схем.

Использование формата А4, гелиевой ручки.

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

1.3 Тема: Силуэт. Повторение понятия «силуэт». Знакомство со сложными силуэтами. Оверлеппинг (наложение, пересечение).

Создание композиции с использованием сложного силуэта (например, полка с посудой, белье на веревке).

Использование формата, вытянутого по горизонтали, черного фломастера.

Самостоятельная работа: выполнение аппликации-наложения черного на белое, белого на черное (рыбка в аквариуме, грибы в банке и др.).

1.4 Тема: Шахматный прием в декоративной графике. Знакомство с шахматным приемом. Выполнение композиции (например, «В шахматной стране»). Использование формата $\frac{1}{2}$ А4, черного фломастера.

Самостоятельная работа: выполнение упражнений различных видов шахматных сеток.

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

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

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

Самостоятельная работа: выполнение модели животного из пластилина.

1.7 Тема: Работа фломастерами (цветными карандашами). Развитие умения стилизации живых форм. Выполнение эскиза (например, образ Царевны лягушки, образ времени года). Использование формата А4, цветных карандашей, фломастеров.

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

1.8 Тема: Пластика человека. Знакомство с условными пропорциями и схемами построения фигуры человека. Выполнение композиции (например, «Спорт», «Танец», «Акробаты»).

Использование формата А4, гелиевой ручки, фломастеров.

Самостоятельная работа: фотографии или др. изображения людей в движении.

1.9 Тема: Графическая композиция. Формирование умения работать над сложной графической композицией. Выполнение композиции (например, «В окне и за окном», «Микромир», «Фонтаны», Славянские мифологические образы (птица Феникс, Сирин, Домовой, Леший, Водяной, Русалка).

Использование формата А4, гелиевых ручек.

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

2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

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

Самостоятельная работа: выполнение абстрактной аппликации из кусочков ткани (ассоциации на темы: вьюга, огонь, времена года, листопад и др.).

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

Самостоятельная работа: копирование образцов, предложенных преподавателем.

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

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

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

Самостоятельная работа: изучение рекламной продукции.

2.5 Тема: Смешанная техника. Умение целесообразно использовать технику, согласно задуманному образу. Выполнение эскиза композиции (например, «Замороженное оконце» и др.)

Использование формата А4, акварели, воска (восковая свеча), соли, гелиевых карандашей с блеском, цветных контуров, гелиевых ручек и др.

Самостоятельная работа: фотографирование морозных узоров.

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

Самостоятельная работа: прослушивание шедевров классической музыки.

2.7 Тема: Психология цвета. Знакомить с психологическими характеристиками цвета на примере цветковых карт Люшера. Выполнение эскизов образов положительных или отрицательных сказочных героев (например, Буратино, Карабас – Барабас, Пьеро, баба Яга и т. д.).

Использование любого формата, материалов на выбор (гуашь, акварель).

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

2.8 Тема: Тематическая композиция. Формирование умения работать над сложной тематической композицией. Выполнение эскиза к сюжетной композиции (например, «праздник», «каникулы»). Использование формата любого размера и материалов на выбор (гуашь, акварель).

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выполнение композиционных поисков.

2.9 Тема: Тематическая композиция. Формирование умения работать над сложной тематической композицией. Выполнение сюжетной композиции (например, «Зоопарк», «Человек и животное»).

Использование формата любого размера, материалов на выбор (гуашь, акварель).

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выполнение композиционных поисков.

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

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выполнение композиционных поисков.

2.11 Тема: Тематическая композиция. Формирование умения работать над сложной тематической композицией. Выполнение сюжетной композиции (например, «Путешествие»). Использование формата любого размера, материалов на выбор (гуашь, акварель).

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выполнение композиционных поисков.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

1. Знание различных видов изобразительного искусства.
2. Знание основных жанров изобразительного искусства.
3. Знание терминологии изобразительного искусства.
4. Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.).
5. Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе.
6. Знание основных выразительных средств изобразительного искусства.
7. Знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии.

8. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения.

9. Навыки передачи формы, характера предмета.

10. Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках.

11. Наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного решения.

12. Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности.

13. Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции.

14. Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию.

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

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

Виды и формы промежуточной аттестации:

- зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

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

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

Критерии оценки

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

композицию, технику исполнения (выразительность цветового или графического решения).

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

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

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

“3” («удовлетворительно») - использование готового решения (срисовывание с образца);

“2” («неудовлетворительно») - учащийся с поставленной задачей не справился.

«Композиция». Предполагает грамотный выбор формата, определение величины предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, знание элементарных законов композиции (равновесие, плановость, загромождение, статика, динамика и др.).

“5” («отлично») - все параметры раздела соблюдены; в случае незначительных ошибок ребенку предлагается исправить недочеты самостоятельно. При самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу не снижается;

“4” («хорошо») - имеются незначительные ошибки;

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

“2” («неудовлетворительно») - учащийся с поставленной задачей не справился.

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

“5” («отлично») - учащийся способен самостоятельно применять полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и законченность работы;

“4” («хорошо») - работой учащегося руководит преподаватель (в большей части словесно);

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

“2” («неудовлетворительно») - работа не выполнена, учащийся показывает незнание материала и демонстрирует очень слабый уровень приобретенных знаний.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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

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

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

Самостоятельная работа учащихся

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

Средства обучения

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

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. школа: книга для учителя. – М.: Просвещение, 1984
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 1991
3. Горяева Н.А. первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1991
4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. - М.: Педагогика, 1989
5. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. – М.: Просвещение, 1996
6. Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольника. М.: Педагогика, 1983
7. Кирилло А. Учителю об изобразительных материалах. – М.: Просвещение, 1971
8. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. – М.: Столетие, 1998
9. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985
10. Курчевский В.В. А что там, за окном? – М.: Педагогика, 1985
11. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. – М.: Просвещение, 1977
12. Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя. – М.: Просвещение, 1982
13. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. - М., Академия, 2008
14. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: Просвещение, 1985
15. Щерблыкин И.К., Романина В.И., Когогкова И.И. Аппликационные работы в начальных классах. – М.: Просвещение, 1990

Учебная литература

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

ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

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

2. Содержание учебного предмета

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

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

4. Формы и методы контроля, система оценок

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

6. Список литературы и средств обучения

- Список методической литературы;
- Список учебной литературы;
- Средства обучения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Учебный предмет «Прикладное творчество» является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.

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

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

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных работ.

Срок реализации учебного предмета

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

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

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

**Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации**

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

З. – зачет

Э. - экзамен

Форма проведения учебных занятий

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

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

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

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

Задачи:

- обучающие:
- научить основам художественной грамоты;

- сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;
- овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами художественного мастерства;
- научить практическим навыкам создания объектов в разных видах декоративно-прикладного творчества;
- научить приемам составления и использования композиции в различных материалах и техниках;
- научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;
- научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;
  - *воспитательно-развивающие:*
- пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству;
- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;
- формировать творческое отношение к художественной деятельности;
- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;
- приобщить к народным традициям;
- воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество.

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

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

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

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

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и способами работы с различными материалами, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения программы дети получают знания о многообразии декоративно-прикладного искусства, а также умения работы в различных техниках прикладного творчества.

Содержание программы включает следующие основные разделы:

Раздел 1: Работа с бумагой.

Раздел 2: Традиционные виды росписи.

Раздел 3: Текстиль.

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах.

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

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид Учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			96	32	64
Раздел 1: Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. Аппликация с элементами коллажа					
1.1.	Дерево - рука	Урок	3	1	2
1.2.	Букет цветов	Урок	6	2	4
1.3.	Осенние листочки	Урок	3	1	2
1.4.	Пейзаж-настроение	Урок	6	2	4
1.5.	Сказка		6	2	4
Раздел 2: Традиционные виды росписи. Филимоновская роспись					
2.1.	Филимоновская роспись	Урок	6	2	4
2.2.	Копирование образца	Урок	3	1	2
2.3.	Творческая работа «Праздничное гуляние»	Урок	6	2	4
Раздел 3: Текстиль. Ткачество					
3.1.	История ткацкого ремесла	Экскурсия	1	-	1
3.2.	Основные технические приемы ткачества	Урок	8	3	5
3.3.	Копирование гобелена	Урок	6	2	4
3.4.	Значение колорита в работе над гобеленом	Урок	3	1	2
3.5.	Выполнение эскиза гобелена	Урок	6	2	4
3.6.	Пояс в технике дерганье (плоский)	Урок	3	1	2
3.7.	Пояс в технике	Урок	3	1	2

	дерганье (квадратный)				
Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах					
4.1.	Плешковская игрушка- свистулька	Урок	6	2	4
4.2.	Чернышенская глиняная кукла»	Урок	6	2	4
4.3.	Колокольчик	Урок	6	2	4
4.4.	Матрешка	Урок	6	2	4
4.5.	Игрушка – погремушка	Урок	3	1	2

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учеб ного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	33	66
Раздел 1: Работа с бумагой. Коллаж					
1.1.	Натюрморт	Урок	6	2	4
1.2.	Мир, в котором я живу	Урок	9	3	6
1.3.	Открытка	Урок	9	3	6
1.4.	Зима в городе	Урок	9	3	6
Раздел 2: Традиционные виды роспись. Кистевая роспись. Гжель					
2.1.	Кистевая роспись. Гжель	Урок	3	1	2
2.2.	Копирование образца	Урок	6	2	4
2.3.	Творческая работа создание композиции с использованием характерных образов данной росписи	Урок	9	3	6
Раздел 3: Текстиль. Кружево и вышивка					
3.1.	Вышивка и кружево в русском костюме	Экскур сия	3	1	2

3.2.	История кружевоплетения на коклюшках в России, оборудование	Урок	3	1	2
3.3.	Орнамент сцепного кружева, полотнянка, ажурные решетки	Урок	6	2	4
3.4.	Копирование образцов	Урок	6	2	4
3.5.	Творческая работа «Дерево»	Урок	6	2	4
3.6.	Искусство вышивки	Урок	3	1	2
3.7.	Традиционная вышивка «Орловский спис»	Урок	6	2	4
3.8.	Орнаментальная композиция «Сказочные птицы»	Урок	6	2	4

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах. Игрушка из природного материала (солома, листья кукурузы, рогоз)

4.1.	Закладка на основе косички из 3-х, 5-и соломин, 4-х с двумя основными	Урок	2	-	2
4.2.	«Сердечко»	Урок	4	4	2
4.3.	«Птица»	Урок	3	1	2
4.4.	«Лошадка»	Урок	3	1	2

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	33	66

Раздел 1: Работа с бумагой. Способы окрашивания бумаги. Объемное моделирование и конструирование

1.1.	Способы создания фактуры на бумаге	Мастер-класс	3	1	2
1.2.	Монотипия или мраморирование	Мастер-класс	3	1	2
1.3.	«Волнистый шар»	Урок	6	2	4
1.4.	Елка объемная	Урок	9	3	6
1.5.	Бумажная бижутерия	Урок	9	3	6

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Роспись по дереву (Городец и Мезень)

2.1.	Беседа о видах росписи. Знакомство с их художественно-стилистическими особенностями	Урок	3	1	2
2.2.	Копирование образца	Урок	6	2	4
2.3.	Эскиз росписи разделочной доски в городецкой технике	Урок	9	3	6
2.5.	Эскиз росписи прялки в мезенской технике	Урок	12	4	8

Раздел 3: Текстиль. Способы декорирования ткани

3.1.	Роспись тканей. Беседа о способах нанесения узора		4	2	2
3.2.	Печать на ткани геометрического орнамента.	Урок	4	2	2
3.3.	Печать на ткани растительного орнамента.	Урок	3	1	2
3.4.	Батик. Свободная	Урок	9	3	6

	техника росписи.				
3.5.	Техника росписи «Холодный батик».	Урок	12	4	8
Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах. Тряпичная игрушка					
4.1.	Знакомств с миром тряпичной куклы. Кукла «Зайчик на пальчик».	Урок	3	1	2
4.2.	Кукла «Мартиничка»	Урок	3	1	2
4.3.	Кукла «Колокольчик»	Урок	3	1	2

Годовые требования. Содержание разделов и тем

1 год обучения

Раздел 1: Работа с бумагой. Основы декоративной композиции.

Аппликация с элементами коллажа

1.1. Тема: Дерево – рука. Познакомиться с особенностями декоративной композиции: плоскостность изображения, лаконичность и выразительность силуэта, локальные цветовые отношения. Использование контрастных отношений локального цвета фона и пестрой аппликации, которая на него наклеивается. Используется картон, цветная и пестрая бумага из журналов, клей, ножницы.

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

1.2. Тема: Букет цветов. Познакомиться с техникой мозаичной аппликации. Узнать о виде монументального декоративно-прикладного искусства - мозаика. Выполнить композицию из заранее подготовленных кусочков бумаги разных оттенков одного цвета. Организовать плоскость листа при акцентировании композиционного центра и соподчинении всех элементов композиции. Задание выполняется на картоне с использованием цветной бумажной мозаикой.

Самостоятельная работа: собрать коллекцию осенних листьев.

1.3. Тема: Осенние листочки. Знакомство с понятием «простая и сложная форма». Сравнение по форме различных листьев (рябина и липа, ясень и дуб), и выявление их геометрической основы. Сравнение пропорций частей в сложных составных формах. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Использование цветной бумаги, картона, шаблона листьев, декоративных маркеров.

Самостоятельная работа: используя технику мозаичной аппликации выполнить упражнение «Радуга-дуга», цветная мозаичная бумага, картон формат А5.

1.4. Тема: Пейзаж-настроение. Используя навыки, приобретенные на предыдущих уроках, выполнить композицию на передачу эмоционального состояния природы с помощью ритмически организованных пятен. Работа выполняется из осенних листьев, цветной мозаики на картоне формат А4.

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

1.5. Тема: Сказка. Познакомить с анималистическим жанром в декоративно-прикладном искусстве. Выполнить иллюстрацию к русской народной сказке в технике аппликации из кусочков рваной цветной бумаги. Найти выразительное решение композиции, выполнить силуэтное изображение животного. Использование цветной бумаги, цветного картона.

Самостоятельная работа: поинтересоваться у родных есть ли дома глиняная игрушка, если есть, то узнать какая и принести на занятие.

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Филимоновская роспись

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

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

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

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

2.3. Тема: Творческая работа «Праздничное гуляние». Создать композицию с фигурками людей, зверей, птиц выполнив их роспись. Закрепить пройденный материал. Используется акварель, формат А4, орнаментальные схемы выполненные на первом уроке.

Раздел 3: Текстиль. Ткачество

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

3.2. Тема: Основные технические приемы ткачества. Подготовить картон к ткачеству, выполнить простое полотняное переплетение. Познакомиться с

понятиями зев, уток, долевая нить. Используется картон, хлопковая и шерстяная нить, пластиковая иголка.

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

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

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

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

Самостоятельная работа: Выполнить колористическую композицию на заданную тему.

3.5. Тема: Выполнение эскиза гобелена. Симметрия и асимметрия в декоративной композиции. Выполнить эскиз гобелена в цвете, используя технику работы мазком, направленном только вертикально или только горизонтально. Используется гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: Выполнить эскиз гобелена на заданную тему.

3.6. Тема: Пояс в технике «дерганье» (плоский). Познакомиться с техникой выполнения несложных поясов в технике дерганье. Используются толстые нити разных цветов.

Самостоятельная работа: повторить дома способ выполнения пояса.

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

Самостоятельная работа: повторить дома способ выполнения пояса.

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах.

4.1. Тема: «Плешковская игрушка – свистулька». Познакомиться с традиционной глиняной игрушкой Орловского края и особенностями ее выполнения. Освоить приемы лепки и декора плешковской игрушки-свистульки. Зарисовать образцы, фрагменты декора игрушек-свистулек. Выполнить игрушку в материале. Используется глина, красители.

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

4.2. Тема: «Чернышенская глиняная кукла». Познакомиться с традиционной глиняной игрушкой Орловского края. Освоить приемы лепки и декора чернышенской куклы. Зарисовать образцы фрагментов декора глиняной куклы. Выполнить куклу в материале. Используется глина, красители.

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

4.3. Тема: Колокольчик (папье-маше). Познакомиться с техникой прикладного творчества папье-маше. Выполнить основу формы из пластилина, послойно оклеить ее мелко порванной тонкой бумагой. После полного застывания объемную форму расписать, украсить декоративными элементами. Используется пластилин, клей ПВА, мелко порванная газета, гуашь.

Самостоятельная работа: закончить нанесение необходимого количества слоев бумаги на пластилиновую форму, дать ей просохнуть.

4.4. Тема: Матрешка

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

Самостоятельная работа: изучить литературу про русскую матрешку.

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

Самостоятельная работа: изучить литературу про изделия из бересты.

2 год обучения

Раздел 1: Работа с бумагой. Коллаж

1.1.Тема: Натюрморт. Используя технику коллажа выполнить выразительное решение сюжета. Выбрать удачное композиционное размещение предметов на плоскости. Составить эскиз аппликации, вырезать отдельные его части по заготовленным лекалам из тканей различных по фактуре и цвету и наклеить их согласно рисунку. Материалы: ткань, кожа, бумага, фурнитура.

Самостоятельная работа: собрать в коллекцию разные по фактуре ткани и бумагу.

1.2.Тема: Мир, в котором я живу. На бумагу, согласно задумке наклеить вырезанный из пестрой ткани силуэт. Импровизируя на тему рисунка, нанесенного на ткань, выполнить композицию, дорисовывать фон, как органическую среду для данного мотива. В процессе работы необходимо соблюдение единого с рисунком ткани стиля (тот же колорит, характер рисунка, ритм, структура), таким образом, определяется значение стиливого единства в композиции. Используется ткань, гуашь, бумага формат А4.

Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5.

1.3.Тема: Открытка. Продумать сюжет и эскиз на основе знаний о симметрии и асимметрии, понятий ритмически расположенных форм. Согласно эскизу продумать порядок формирования изображения способом послойного наложения вырезанных заготовок на плоскость. Используется в работе цветная бумага, картон, фетр, фурнитура (пуговицы, пайетки, бусины).

Самостоятельная работа: выполнить композицию «Дерево» из пуговиц.

1.4.Тема: Зима в городе. Нарисовать эскиз панно, затем выполнить его в технике коллажа с использованием различных материалов и способов их обработки. Используя способ бумагокручения, основанный на умении скручивать полоски бумаги разной ширины и длины, возможно получение объемных деталей композиции. Использование бумаги, ткани, картона, дырокола и др.

Самостоятельная работа: подготовить некоторые детали композиции

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Кистевая роспись. Гжель

2.1. Тема: Кистевая роспись. Гжель. Беседа об истории возникновения и развития кистевой росписи «Гжель». Знакомство с элементами (бордюр, «мазок с тенью», капелька и др.) Изучить элементы росписи, овладеть основными приемами их выполнения. Написать цветок или птицу в технике «Гжель». Использование материалов: гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий отработать навыки работы кистью полученные на уроке.

2.2. Тема: Копирование образца. Копирование росписи. Научиться работать по образцу, изучить разнообразие элементов росписи, отработать навыки выполнения основных приемов. Гуашь, керамическая плитка.

Самостоятельная работа: внимательно рассмотреть изделия с росписью, и интересные элементы зарисовать в альбом домашних заданий.

2.3.Тема: Творческая работа создание композиции с использованием характерных образов данной росписи. Повторение основных особенностей гжельской росписи (орнаментальные мотивы и приемы выполнения росписи). Создать свой эскиз и выполнить роспись керамической плитки. Роспись выполняется на керамической плитке гуашью, по предварительно выполненному эскизу.

Самостоятельная работа: выполнить свой вариант росписи в технике «Гжель».

Раздел 3: Текстиль. Кружево и вышивка

3.1. Тема: Вышивка и кружево и в русском традиционном costume. Экскурсия в краеведческий музей. Знакомство с предметами быта наших предков, уклад их жизни. Народный костюм - философия жизни русского народа, использование орнамента и цвета в costume.

Самостоятельная работа: прочитать литературу о женских ремеслах

3.2. Тема: История кружевоплетения на коклюшках в России, оборудование. Познакомиться с историческими центрами кружевоплетения в России, технологией плетения кружева и оборудованием. Зарисовать

характерные мотивы сцепного кружева. Тонированная бумага, белая гелевая ручка, белая гуашь.

Самостоятельная работа: посмотреть изделия различных кружевных центров России.

3.3. Тема: Орнамент сцепного кружева, полотнянка, ажурные решетки.

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

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

3.4. Тема: Копирование образцов коклюшечного кружева, выполненных в сцепной технике плетения. Обратить особое внимание на использование ажурных решеток. Работа ведется на тонированной бумаге белой гелевой ручкой.

Самостоятельная работа: выполнить копию образца.

3.6. Тема: Творческая работа «Дерево». Беседа. Симметрия и уравновешенность в композиции. Выполнение эскиза по мотивам кружева сцепной техники плетения. Тонированная бумага, гуашь, гелевая белая ручка.

Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения композиции.

3.6. Тема: Искусство вышивки. Познакомиться с традиционной русской вышивкой, узнать особенности основных центров вышивания (русский Север, юг России, Ивановская, Владимирская области др.). Работая с образцами, зарисовать геометрические и зооморфные мотивы вышивки. Использование бумаги в клетку, фломастеров, гуаши.

Самостоятельная работа: вышивка в быту, посмотреть образцы вышивки

3.7. Тема: Традиционная вышивка «Орловский спис». Познакомиться с традиционной вышивкой орловского края, с понятиями симметрия и асимметрия относительно вертикальной оси на примере орнаментальных особенностей «Орловского списка». Работая с образцами, зарисовать основные мотивы вышивки. Используются фломастеры красный и синий, формат А4.

Самостоятельная работа: выполнить эскиз вышивки по мотивам орловского списка.

3.8. Тема: Орнаментальная композиция “Сказочные птицы”. Беседа. Симметрия и уравновешенность в трехчастной композиции. Декоративное заполнение плоскости орнамента. Выполнение эскиза по мотивам народных вышивок. Знакомство с народными поверьями, связанными с изображениями птиц и разнообразными воплощениями этого образа в декоративно-прикладном искусстве. Работа ведется на тонированной бумаге гуашью.

Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения композиции, её цветовое решение.

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах.

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

4.1. Тема: Закладка на основе косички из 3-х, 5-и соломин, 4-х с двумя основными. Познакомиться с соломоплетением (рогозом, листьями кукурузы и т.д.), правилами заготовки растений, отбеливанием и крашением, техникой плетения. Выполнить плоские плетенки – закладки с использованием разного количества соломин. Изделие выплетается из соломы, фиксируется прочной нитью.

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

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

4.3. Тема: «Птица». Символика образа птицы в народном творчестве. Знакомство с несколькими способами изготовления птиц, от которых зависит конструкция изделия: птицы могут быть подвесными, стоячими на двух ногах или на одной ноге-подставке. Работа выполняется из лыка, цветных нитей, ткани.

Самостоятельная работа: попробовать разные варианты изготовления птицы из лыка

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

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

3 год обучения

Раздел 1: Работа с бумагой. Способы окрашивания бумаги. Объемное моделирование и конструирование

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

Самостоятельная работа: повторить эксперименты с красками дома.

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

Самостоятельная работа: закрепление полученных на уроке навыков.

1.3. Тема: «Волнистый шар». Конструирование объемной формы. Теоретические сведения. Понятие «круг», «овал». Правила деления круга на равные части. Художественное конструирование объемных форм на основе геометрических фигур (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, овал, цилиндр). Техника изготовления «Волнистого шара». Сбор шара из 12 и 18 частей. Используемые материалы: бумага, циркуль, клей ПВА.

Самостоятельная работа: повторить способы деления окружности на равные части, отработать навыки аккуратного резанья бумаги ножницами и ее сгибания.

1.4. Тема: Елка объемная. Система работы с бумагой построена по принципу от простого к сложному, схемы и чертежи легко воспринимаются зрительно. Возможен индивидуальный подход: более подготовленным детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным можно предложить упрощенный вариант. При этом обучающий и развивающий смысл задания сохраняется. Используя шаблон и правила симметричного вырезания подготовить детали елки. Согласно схеме соединить части в общую форму. Используется плотная бумага, линейка, ножницы, клей ПВА.

Самостоятельная работа: создание своих вариантов силуэта елки.

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

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

Раздел 2: Традиционные виды росписи.

Роспись по дереву. (Городец и Мезень)

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

Самостоятельная работа: изучить литературу по данной теме.

2.2. Тема: Роспись по дереву. Выполнение копии. Научиться работать по образцу, изучить разнообразие элементов росписи, отработать навыки выполнения основных приемов. Выполнение копии с подлинника. Использование деревянной заготовки, гуаши.

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

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

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома.

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

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома.

Раздел 3: Текстиль. Способы декорирования ткани

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

Самостоятельная работа: изучить литературу по теме.

3.2. Тема: Печать на ткани геометрического орнамента.

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

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

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

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома.

3.4. Тема: Батик. Свободная техника росписи. Познакомить с техникой свободной росписи ткани. Обратить внимание на цветовую гармонию, выразительность линий и мягких переходов одного цвета в другой. Продемонстрировать приемы работы кистью на ткани. Создать композицию “Цветы”, работая с наглядным материалом. Выполнить рисунок на бумаге, узнать способы его перенесения на ткань, подготовить рамы к росписи, резервирование, роспись (работа с цветом). Декорирование выполненной композиции контурами. Использование красок для батика, ткани, декоративных контуров.

Самостоятельная работа: читать сказки, найти образы птиц, собрать иллюстративный материал.

3.5. Тема: Техника росписи «Холодный батик». Познакомиться с техникой росписи «Холодный батик». Освоить приемы работы (переведение рисунка на ткань, нанесение контура, роспись с более светлых участков). Работа над эскизом батика. Возможно использование геометрического орнамента при создании рамки вокруг основного мотива. Использование ткани, красок для батика, резерва, стеклянных трубочек. Панно «Птица-пава».

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

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

4.1.Тема: Знакомство с миром тряпичной куклы. Кукла «Зайчик на пальчик». Знакомство с миром тряпичной куклы, показ готовых кукол - закруток. Традиционная кукла – это не просто ловкость и мастерство исполнения, за их неприхотливым обликом дети должны увидеть целый мир, полный чудес и творческих поисков. Выполнение куклы осуществляется одновременно с учителем, отрабатываются приемы закрепления ткани нитью в определенных местах согласно традиции. Используются ткань, нитки, синтепон, ножницы.

Самостоятельная работа: закрепить навыки, полученные на уроке.

4.2. Тема: Кукла «Мартиничка». Познакомиться с традицией выполнения куклы из ниток, с приемами ее изготовления из ниток разных цветов. Выполнить пару кукол (девочка и мальчик) и соединить их крученым шнурочком. Освоить технику работы с нитками при стягивания нитей в нужных местах для получения заданной формы. Используются нитки двух цветов.

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

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

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

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

1. Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов.

2. Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.

3. Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.).

4. Умение решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом.

5. Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения художественного замысла.

6. Умение работать с различными материалами.

7. Умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования.

8. Умение изготавливать игрушки из различных материалов.

9. Навыки заполнения объемной формы узором.

10. Навыки ритмического заполнения поверхности.

11. Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.

12. Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором.

13. Навыки конструирования и моделирования из различных материалов.

14. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения.

15. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

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

Виды и формы промежуточной аттестации:

- зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

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

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в форме просмотров работ обучающихся преподавателями. Экзамены

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

2. Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

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

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

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

“2” («неудовлетворительно») - работа не выполнена, учащийся показывает незнание материала и демонстрирует очень слабый уровень приобретенных знаний.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Применяются следующие средства дифференциации:

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

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

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

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

В процессе освоения программы применяются на 3 вида заданий:

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести до стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки;

- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной известный им способ изображения предметов;

- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения заданного.

Рекомендации по организации самостоятельной работы

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

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

- Аверьянова М.Г. Гжель – российская жемчужина.- М, 1993
Бесчастнов Н.П. Основы изображения растительных мотивов. М., 1989
Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М., 2010
Берстенева В.Е., Догаева Н.В. Кукольный сундучок. Традиционная кукла своими руками. Белый город, 2010
Богуславская И. Русская глиняная игрушка. – Л.: Искусство, 1975
Божьева Н. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность, Северный паломник, - 2008
Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия, АСТ-Пресс Книга, 2009
Вернер Шульце. Украшения из бумаги. - Арт-Родник, 2007
Давыдов С. Батик. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2005
Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево, М.: «Изобразительное искусство»,1984
Жегалова С.О. О русском народном искусстве. Юный художник, 1994
Коновалов А.Е. Городецкая роспись. Горький,1988
Орловская традиционная игрушка. Каталог. Составитель Борисова И.И., 2007
Плетение. Лоза. Береста. Рогоза. Соломка. Тростник: справочник / Сост. Теличко А.А., Рыженко В.И..- М.; Оникс, 2008
Русские художественные промыслы. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010
Супрун Л.Я. Городецкая роспись. Культура и традиции, 2006
Фиона Джоунс Фантазии из бумаги. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2006
Неменский Б.М. Программы. «Изобразительное искусство и художественный труд». 1-9 класс. М., Просвещение, 2009
Шевчук Л.В. Дети и народное творчество. - М.: Просвещение, 1985
Юный художник 1992 г.: №№3-4. Яковлева О. “Филимоновская игрушка”

Список учебной литературы

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

Средства обучения

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

- **натуральные наглядные пособия** - образец изготавливаемого предмета, его развертка или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на уроках. Для показа сложных приемов обработки материала используются детали увеличенного размера. Возможно использование предметно-технологической карты;

- **образец** - это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ которых позволит определить действия и операции, необходимые для изготовления всего изделия. Отсутствие образца изделия на уроке, особенно на первом этапе обучения, делает выполнение детьми операций, необходимых для изготовления изделия, случайными и неосознанными;

- **устное описание внешнего вида предмета и его конструкции** - способствует образованию у детей правильного представления о предмете творчества;

- **аудиовизуальные** - слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи;

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

ПРОГРАММА

по учебному предмету

ЛЕПКА

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

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

2. Содержание учебного предмета

3. Сведения о затратах учебного времени;
4. Годовые требования по классам;

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

6. Средства обучения

7. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы

- *Список рекомендуемой методической литературы;*
- *Список рекомендуемой учебной литературы;*

16. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить образование детей в области изобразительного искусства.

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

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

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

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

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Лепка» реализуется при 8-летнем сроке обучения в 1-3 классах.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Лепка» при 8-летнем сроке обучения составляет 294 часа, из них: 196 часов – аудиторные занятия, 98 – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации			Всего часов
	1	2	3	
КЛАССЫ				

ПОЛУГОДИЯ	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (в часах)	32	32	33	33	33	33	196
Самостоятельная работа (в часах)	16	16	16,5	16,5	16,5	16,5	98
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	48	49,5	49,5	49,5	49,5	294
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	

Форма проведения учебных аудиторных занятий

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

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

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах

аудиторные занятия:

1-3 классы – 2 часа в неделю,

самостоятельная работа:

1-3 классы – 1 час в неделю.

Цель и задачи учебного предмета

Целями учебного предмета «Лепка» являются:

9. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей.

10. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте.

11. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись».

Задачи учебного предмета:

8. Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, соленое тесто, пластика - масса.

9. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов.

10. Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».

11. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.

12. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.

13. Формирование умения работать с натуры и по памяти.

14. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и росписи.

15. Формирование конструктивного и пластического способов лепки.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

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

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по специфике предмета.

Мастерская для занятий лепкой должна быть оснащена удобной мебелью (столы и стулья), подиумами, натюрмортными столиками, компьютером, интерактивной доской.

17.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Содержание программы включает следующие разделы:

- материалы и инструменты;
- пластилиновая живопись;
- пластилиновая аппликация;
- пластические фактуры;
- полуобъемные изображения;
- объемные изображения.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1 раздел «Материалы и инструменты»

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			96	32	64
1.1	Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и химические	Урок	3	1	2

	свойства материалов.				
1.2	Выполнение несложной композиции из простых элементов по шаблону.	Урок	3	1	2
1.3	Выполнение композиции из сплюснутых шариков.	Урок	3	1	2
1.4	Выполнение плоской композиции из жгутиков.	Урок	6	2	4
1.5	Применение в композиции нескольких элементов.	Урок	6	2	4

2 раздел «Пластилиновая живопись»

2.1	Локальный цвет и его оттенки. Получение оттенков цвета посредством смешивания пластилина.	Урок	3	1	2
2.2	Закрепление техники «Пластилиновая живопись».	Урок	3	1	2
2.3	Выполнение творческой работы в технике «Пластилиновая живопись».	Урок	3	1	2
2.4	Применение техники «Пластилиновая живопись» в конкретном	Урок	6	2	4

	изделии.				
3 раздел «Пластилиновая аппликация»					
3.1	Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация».	Урок	6	2	4
3.2	«Пластилиновый алфавит».	Урок	3	1	2
3.3	Использование пластилиновой аппликации и процарапывания в творческой работе «Снежинка».	Урок	3	1	2
3.4	Выполнение многослойной композиции: «Пирожное», «Торт».	Урок	3	1	2
4 раздел «Пластические фактуры»					
4.1	Знакомство с фактурами. Способы выполнения различных фактур.	Урок	3	1	2
4.2	Выполнение композиции «Лоскутное одеяло»	Урок	3	1	2
4.3	Соединение пластилиновых фактур и природных форм	Урок	3	1	2
4.4	Интерпретация природных фактур.	Урок	6	2	4
5 раздел «Полуобъемные изображения»					
5.1	Знакомство с выполнением невысокого рельефного	Урок	3	1	2

	изображения.				
5.2	Закрепление умения набирать полуобъемную массу изображения.	Урок	3	1	2
5.3	Выполнение тематической композиции:	Урок	6	2	4
5.4	Создание сложной формы предмета с последующим декорированием.	Урок	6	2	4
6 раздел «Объемные формы»					
6.1	Лепка геометрических форм.	Урок	3	1	2
6.2	Закрепление навыков работы с объемными формами.	Урок	3	1	2
6.3	Изготовление игрушек из пластилина и природных материалов.	Урок	6	2	4

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1 раздел «Соленое тесто»

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	33	66
1.1	Вводный урок. Знакомство с техникой «Соленое тесто». Физические и химические	Урок	3	1	2

	свойства материалов. Инструменты и материалы.				
1.2	Полуобъемная композиция «цирк» в технике «соленое тесто» с применением гуаши.	Урок	6	2	4
1.3	«Театральная кукла».	Урок-игра	6	2	4
2 раздел «Пластилиновая композиция»					
2.1	«Изразец».	Урок	3	1	2
2.2	Коллективная работа «Русская печка», «Очаг», «Камин».	Урок	6	2	4
2.3	Изготовление магнита на тему: «Времена года».	Урок	6	2	4
3 раздел «Фактуры в пластилиновой композиции»					
3.1	Изготовление «фактурных валиков» для дальнейшего использования в композициях.	Урок	3	1	2
3.2	Композиция «Замороженное оконце».	Урок	3	1	2
3.3	Дальнейшее знакомство с фактурами, текстурами. Способы выполнения различных фактур, текстур.	Урок	3	1	2
3.4	Творческая работа «Пенек с грибами».	Урок	6	2	4
3.5	«Морские камешки».	Урок	3	1	2

4 раздел «Коллаж»					
4.1	Коллаж «Морские сокровища».	Урок	3	1	2
4.2	Декоративное панно «Слово-образ».	Урок	6	2	4
4.3	Декоративное панно «Русская народная сказка» (коллективная творческая работа).	Урок	9	3	6
5 раздел «Композиция из пластилина и декоративных материалов»					
5.1	Композиция с использованием ниток, пластиковых трубочек, декоративных булавок, лент, кружев и др. в творческой работе «Паук с паутиной», «Муравейник».	Урок	6	2	4
5.2	Изделие «Волшебное зеркало» с применением пластилиновой живописи, декоративных материалов, фольги.	Урок-игра	3	1	2
6 раздел «Объемные формы»					
6.1	Объемная композиция на тему: «Овощная семейка».	Урок	6	2	4
6.2	Объемная лепка на тему: «Домашние животные»,	Урок	6	2	4

	«Кошки», «Животные севера и юга».				
6.3	Знакомство с каркасом. Выполнение пластилиновой модели человека.	Урок	3	1	2
6.4	Коллективная творческая работа «Ноев ковчег».	Урок	9	3	6

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ
1 раздел «Полимерная глина»

№	Наименование раздела, темы	Вид учеб- ного заня- тия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельн ая работа	Аудиторны е занятия
			99	33	66
1.1	Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и химические свойства материалов. Знакомство с техникой лепки из полимерной глины. Выполнение простейших форм для бижутерии (бусины, кольца, кубики, плоские формы – колокольчик, бабочка и др.).	Урок	3	1	2
1.2	Изготовление украшений.	Урок	6	2	4
1.3	Изготовление магнитов.	Урок	6	2	4
2 раздел «Лепка из глины»					
2.1	Вводный урок.	Урок	3	1	2

2.2	Изготовление декоративной вазочки, сосуда с росписью.	Урок	6	2	4
2.3	Глиняная игрушка	Урок	6	2	4
2.4	Выполнение тематической композиции – панно «Кот на крыше», «Ярмарка», «Рождество»	Урок	6	2	4
3 раздел «Пластилиновая композиция»					
3.1	Тематический натюрморт из нескольких предметов.	Урок	3	1	2
3.2	Композиция-панорама «Бал».	Урок	9	3	6
4 раздел «Объемные формы»					
4.1	«Геометрическая пирамидка».	Урок	3	1	2
4.2	Шахматное королевство.	Урок	6	2	4
4.3	Лепка с натуры. Использование чучел птиц и животных.	Урок	6	2	4
4.4	Творческая работа «Басни», «Птичий двор».	Урок	9	3	6
4.5	Работа с каркасом. Динозавр, лошадка, ослик, обезьяна, жираф.	Урок	6	2	4
4.6	Человек. Фигура в движении: «спорт», «на катке», «танец» и др.	Урок	6	2	4
4.7	Человек и животное. «Хозяин и его животное», «охота», «цирк».	Урок	6	2	4

6.8	Коллективная работа: «пираты», «каникулы», «путешествие во времени», «виртуальный мир» и др.	Урок	9	3	6
-----	--	------	---	---	---

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Первый год обучения

1. Раздел «Материалы и инструменты»

1.1. Тема: Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические свойства материалов. Предмет «Лепка». Оборудование и пластические материалы. Порядок работы в мастерской лепки. Знакомство с пластилином, его физическими и химическими свойствами. Знакомство с инструментами. Организация рабочего места. Цвета в пластилиновых наборах. Выполнение упражнений на цветовые смещения. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: закрепление материала на смешивания цветов.

1.2. Тема: Выполнение несложной композиции из простых элементов по шаблону: «Новогодний носок», «Колпак волшебника», «Пластилиновая мозаика». Знакомство с выразительными средствами предмета «Лепка». Выполнение предварительных упражнений на изготовление простых элементов: жгут, шарик, пластина, колбаска, сплюснутый шарик и др. Формирование умения комбинировать простые формы в изделии. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок несложных орнаментов из простых элементов.

1.3. Тема: Выполнение композиции из сплюснутых шариков. Закрепление изученной техники. Формирование умения перерабатывать природные формы, развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления. Творческое задание: «Бабочки», «Рыбка». Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение набросков и зарисовок - «Бабочка», «Рыбка».

1.4. Тема: Выполнение плоской композиции из жгутиков. Закрепление изученной техники. Творческое задание: «Барашек», «Дерево», «Букет цветов». Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

1.5. Тема: Применение в композиции нескольких элементов. Развитие наблюдательности, образного мышления, мелкой моторики. Композиция «Часы», «Домик», «Машинка». Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию, поиск цветового решения.

2. Раздел «Пластилиновая живопись»

2.1. Тема: Локальный цвет и его оттенки. Получение оттенков цвета посредством смешивания пластилина. Знакомство с техникой «Пластилиновая живопись». Работа по шаблону. Осенние листья, бабочка и др. Развитие образного мышления, способность передать характер формы. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: формирование гербария из листьев, разных по форме и цвету.

2.2. Тема: Закрепление техники «Пластилиновая живопись». Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях, умение прорабатывать композицию. Композиция в материале: «мое любимое животное», «игрушка». Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение этюдов мягких игрушек или домашних животных.

2.3. Тема: Выполнение творческой работы в технике «Пластилиновая живопись». Формирование способности добиваться выразительности композиции. Творческое задание: «Космос», «Летний луг». Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: просмотр книжных иллюстраций, подбор иллюстративного материала для творческой работы.

2.4. Тема: Применение техники «Пластилиновая живопись» в конкретном изделии. Развитие фантазии, воображения, применение полученных знаний о техниках и приемах. «Карандашница», «Декорированная вазочка». Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

18.Раздел «Пластилиновая аппликация»

3.1. Тема: Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация». Формирование умения равномерно раскатывать пластилин и вырезать из него стеками различные формы. Выполнение композиции: «Посудная полка», «Аквариум». Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок силуэтов посуды сложной формы.

3.2. Тема: «Пластилиновый алфавит». Дальнейшее формирование понятия «декоративность», развитие мелкой моторики. Выполнение силуэтов букв с декорированием приплюснутыми кружочками, жгутами и т.д. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: работа с книгой.

3.3. Тема: Использование пластилиновой аппликации и процарапывания в творческой работе «Снежинка». Формирование умения перерабатывать природные формы, развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскиза снежинки.

3.4. Тема: Выполнение многослойной композиции: «Пирожное», «Торт». Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: разработка формы кондитерского изделия.

19.Раздел «Пластические фактуры»

4.1. Тема: Знакомство с фактурами. Способы выполнения различных фактур. Развитие наблюдательности, формирование умения работать с природными формами. Упражнение на оттиски различных поверхностей (природные материалы, мелкие предметы, ткани). Упражнение на выполнение фактур с помощью различных инструментов (стеки, гребни, зубные щетки и др.). Выполнение разного характера линий. Использование картона, цветного пластилина, мелких предметов, тканей разных фактур, природных материалов и др. Самостоятельная работа: подбор различных приспособлений и материалов.

4.2. Тема: Выполнение композиции «Лоскутное одеяло» в рамках тем: «Бабушкин сундучок», «Швейная фантазия», «Канцелярский мир» и др. Формирование навыков поэтапной работы (выполнение оттисков, комбинирование, составление композиции). Использование картона, цветного пластилина, мелких предметов, тканей разных фактур, природных материалов и др. Самостоятельная работа: разработка эскиза работы «лоскутное одеяло».

4.3. Тема: Соединение пластилиновых фактур и природных форм. Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. «Платье для куклы», «Карнавальный костюм», «Театральный (цирковой) занавес». Использование картона, цветного пластилина, семечек, круп, макаронных изделий и др. Самостоятельная работа: выполнение эскиза платья для любимой куклы.

4.4. Тема: Интерпретация природных фактур. Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. Упражнения: выполнение фактуры перьев, меха, кожи животных и птиц. Применение знаний в творческой композиции «Зоопарк», «Домашние животные». Использование картона, цветного пластилина, мелких предметов (канцелярские принадлежности, швейные принадлежности и др.) Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом, подбор фотографий, открыток для работы в материале.

20.Раздел «Полуобъемные изображения»

5.1. Тема: Знакомство с выполнением невысокого рельефного изображения. Формирование умения набирать массу изображения, способом отщипывания пластилина от целого куска и наклеивания на изображение – шаблон. Композиция «Репка», «Свекла», «Морковь» «Яблоко», «Ягоды», «Виноград» и др. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок овощей, фруктов, ягод.

5.2. Тема: Закрепление умения набирать полуобъемную массу изображения. Дальнейшее формирование умения работать с полуобъемным изображением, дополнение композиции мелкими деталями. Композиция «Божья коровка», «Жуки», «Кит». Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.

5.3. Тема: Выполнение тематической композиции. Работа над сложной полуобъемной композицией: создание предварительного эскиза, поиск

пластического и цветового решения, выполнение работы в материале. «Новый год», «Рождество». Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков для тематической композиции.

5.4. Тема: Создание сложной формы предмета с последующим декорированием. Формирование способности добиваться выразительности образа, развитие фантазии, воображения. «Печатный пряник», «Жаворонки» и др. Использование картона, цветного пластилина, семечек, круп, макаронных изделий и др. Самостоятельная работа: выполнение эскиза тульского или орловского пряника, печенья «жаворонок».

21.Раздел «Объемные изображения»

6.1. Тема: Лепка геометрических форм. Знакомство с объемом, первоначальные навыки передачи объема. Упражнение на выполнение шара (глобус), куба (кубик для настольных игр), конуса (мороженое). Выполнение задания «Робот», «Ракета», «Трансформер». Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: изображение геометрических фигур.

6.2. Тема: Закрепление навыков работы с объемными формами. Закрепление предыдущего материала, развитие фантазии, воображения. Выполнение композиции «Новогодняя елка». Использование картона, цветного пластилина, бусин, лент, пайеток. Самостоятельная работа: выполнение эскиза новогодней Елки.

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

Второй год обучения

1. Раздел «Соленое тесто»

1.1. Тема: Вводный урок. Знакомство с техникой «Соленое тесто». Физические и химические свойства материалов. Инструменты и материалы. Знакомство с технологией изготовления соленого теста, его физическими и химическими свойствами. Знакомство с инструментами и материалами. Использование муки, воды, соли. Самостоятельная работа: выполнение несложных элементов: шарик, «колбаска», жгут, и др.

1.2. Тема: Полуобъемная композиция «Цирк» в технике «соленое тесто» с применением гуаши. Формирование умения сохранять цельность композиции, работая с мелкими деталями. Гармонизация цветового ряда. Самостоятельная работа: просмотр книжных иллюстраций, подбор материала по теме «Цирк».

1.3. Тема: «Театральная кукла». Формирование умения лепить образ куклы-персонажа любой сказки для детского пальчикового театра.

Изготовление кукол для пальчикового театра. Использование муки, воды, соли (для головки), тканей, лент, пуговиц (для костюма). Самостоятельная работа: выполнение эскиза будущей куклы.

2. Раздел «Пластилиновая композиция»

2.1. Тема: «Изразец». Знакомство с русскими изразцами. Формирование навыка стилизации природных форм в орнамент. Изготовление плакетки для изразца, нанесение орнамента. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала по теме «Орнамент».

2.2. Тема: Коллективная работа «Русская печка», «Очаг», «Камин». Формирование навыков работы над коллективным заданием. Выполнение плоскостной композиции из фрагментов изразцов, выполненных на предыдущем уроке. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала по заданной теме.

2.3. Тема: Изготовление магнита на тему «Времена года». Формирование способности добиваться выразительности образа, развитие фантазии, воображения. Выполнение плоскостной композиции с применением объемных деталей. Использование картона, цветного пластилина, магнитной ленты. Самостоятельная работа: подбор и просмотр иллюстраций о временах года.

3. Раздел «Фактуры в пластилиновой композиции»

3.1. Тема: Изготовление «фактурных валиков» для дальнейшего использования в пластилиновых композициях. Формирование пространственного мышления, творческого воображения. Технология изготовления фактурного валика, знакомство со способом работы. Использование цилиндрических форм (основа для валика), цветного пластилина, клея. Самостоятельная работа: изготовление собственных валиков, выполнение разнообразных фактур.

3.2. Тема: Выполнение композиции «Замороженное оконце». Применение в работе изученных ранее фактур и приемов. Использование техники «пластилиновая живопись», жгутов, процарапывания др. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскиза замороженного окна.

3.3. Тема: Дальнейшее знакомство с фактурами, текстурами. Способы выполнения различных фактур, текстур. Развитие наблюдательности, формирование умения работать с природными формами. Упражнение на выполнение оттисков различных поверхностей (камни, фольга, ткани, полиэтиленовая пленка, кора и др.). Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: продолжение выполнения фактур.

3.4. Тема: Творческая работа «Пенек с грибами». Применение полученных фактур в композиции «Пенек с грибами». Развитие наблюдательности, формирование умения работать с природными формами. Использование

картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок грибов с натуры.

3.5. Тема: «Морские камешки». Формирование умения передавать характер предметов и поверхностей, их пластическое решение, развитие фантазии. Использование цветного пластилина. Самостоятельная работа: лепка различных камешков.

4. Раздел «Коллаж»

4.1. Тема: Коллаж «Морские сокровища». Закрепление приобретенных знаний, применение их в творческой работе. Развитие способности передавать выразительность изображаемых фигур, умение сохранять цельность композиции при обработке ее отдельных элементов. Использование картона, цветного пластилина, природного материала. Самостоятельная работа: зарисовка отдельных элементов композиции, работа с иллюстративным материалом.

4.2. Тема: Декоративное панно «Слово-образ». Формирование умения находить цельную форму изображаемой композиции, развитие фантазии, освоение художественных приемов декора. Использование картона, цветного пластилина, природного материала. Самостоятельная работа: работа с книгой. Знакомство со шрифтами, шрифтовыми композициями. Копирование отдельных букв.

4.3. Тема: Декоративное панно «Русская народная сказка» (коллективная творческая работа). Развитие умения передавать характер сказочных персонажей средствами лепки. Развитие навыков работы над коллективным заданием. Использование картона, цветного пластилина, природного материала. Самостоятельная работа: выполнение эскизов к русским сказкам.

5. Раздел «Композиция из пластилина и декоративных материалов»

5.1. Тема: Композиция с использованием ниток, пластиковых трубочек, декоративных булавок, лент, кружев и др. в творческой работе «Паук с паутиной», «Муравейник». Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, умение передавать пластику природных форм средствами лепки. Использование картона, цветного пластилина, ниток, бусин, пуговиц, лент и др. Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, изучение иллюстраций.

5.2. Тема: Изделие «Волшебное зеркало» с применением пластилиновой живописи, декоративных материалов, фольги. Формирование навыков моделирования, развитие воображения, фантазии. Использование картона, цветного пластилина, ниток, бусин, пуговиц, лент, фольги и др. Самостоятельная работа: выполнение эскизов зеркал.

6. Раздел «Объемные формы»

6.1. Тема: Объемная композиция на тему: «Овощная семейка». Развитие наблюдательности, умения найти и подчеркнуть в природе характерные особенности. Передача характера натуры. Использование картона, цветного

пластилина. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок овощей и фруктов с натуры.

6.2. Тема: Объемная лепка на тему: «Домашние животные», «Животные севера и юга», «Кошки». Развитие наблюдательности, умение подмечать характерные и выразительные движения, позы животных. Выполнение пластического решения с учетом кругового объема. Самостоятельная работа: выполнение фотографий домашних животных. Подбор иллюстративного материала.

6.3. Тема: Знакомство с каркасом. Выполнение пластилиновой модели человека. Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, первоначальные навыки передачи движения. Использование картона, цветного пластилина, проволоки. Самостоятельная работа: фотографирование людей в движении. Сбор подготовительного материала в виде открыток, иллюстраций и фотографий.

6.4. Тема: Коллективная творческая работа «Ноев ковчег». Передача взаимоотношений персонажей пластическими средствами, закрепление знаний, умений, полученных за два года обучения по данной программе. Самостоятельная работа: выполнение эскиза композиции «Ноев ковчег», поиск образов персонажей композиции.

Третий год обучения

1. Раздел «Полимерная глина»

1.1. Тема: Полимерная глина. Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и химические свойства материалов. Знакомство с техникой лепки из полимерной глины. Выполнение простейших форм для бижутерии (бусины, кольца, кубики, плоские формы – колокольчики, бабочки и др.). Формирование художественного вкуса, умения грамотно подбирать цвета. Самостоятельная работа: выполнение несложного украшения из бусин.

1.2. Тема: Изготовление украшений. Закрепление полученных навыков выполнения сувениров: брелоков, шкатулки, рамочки для фото. Формирование понятия гармонии, гармоничное сочетание цветов. Самостоятельная работа: выполнение эскизов изделий.

1.3. Тема: Изготовление магнитов. Применение полученных знаний в изготовлении сувениров, например, магнитов. Формирование понятия о декоративности, выразительности образа. Самостоятельная работа: выполнение эскизов изделий.

2. Раздел «Лепка из глины»

2.1. Тема: Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и химические свойства материалов. Знакомство с техникой лепки из глины. Изготовление декоративной тарелки с последующей росписью гуашью. Дальнейшее формирование понятия орнамент, грамотный подбор цветовой гаммы. Самостоятельная работа: работа с литературой, подбор иллюстративного материала.

2.2. Тема: Изготовление декоративной вазочки, сосуда с росписью. Изготовление декоративной вазочки, сосуда с росписью. Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, умение передавать пластику объемных форм средствами лепки. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок посуды.

2.3. Тема: Глиняная игрушка. Изготовление традиционной игрушки из глины с росписью: козлики, уточка, петушок. Развитие наблюдательности, умения подмечать характерные и выразительные особенности игрушки. Выполнение пластического решения с учетом кругового объема. Самостоятельная работа: выполнение эскиза глиняной игрушки.

2.4. Тема: Выполнение тематической композиции - панно «Кот на крыше», «Ярмарка», «Рождество». Дальнейшее формирование понятия о декоративности, выразительности образа. Самостоятельная работа: выполнение эскизов к тематической композиции.

3. Раздел «Пластилиновая композиция»

3.1. Тема: Натюрморт. Выполнение тематического натюрморта из нескольких предметов. Передача основных пропорций и характера предметов. Работа с натуры. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскизов натюрмортов.

3.2. Тема: Композиция-панорама «Рыцарский турнир», «Бал». Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, первоначальные навыки передачи движения. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

4. Раздел «Объемные формы»

4.1. Тема: «Геометрическая пирамидка». Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, формирование умения передавать пластику объемных форм средствами лепки. Изучение и изготовление геометрических тел (конус, цилиндр, куб, шар, пирамида). Самостоятельная работа: закрепление знаний, посещение мастерской скульптуры, керамики.

4.2. Тема: Шахматное королевство. Выполнение групповой композиции «Шахматное королевство». Самостоятельная работа: зарисовки птиц и животных.

4.3. Тема: Лепка с натуры. Использование чучел птиц и животных. Закрепление знаний о пропорциях птиц и животных. Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала на тему «Басни».

4.4. Тема: Творческая работа «Басни», «Птичий двор». Дальнейшее формирование понятия о декоративности, выразительности образа. Самостоятельная работа: зарисовки птиц и животных.

4.5. Тема: Работа с каркасом. Знакомство с каркасом. Технические особенности изготовления объемной фигуры с каркасом. Выполнение композиции – животные: «Динозавр», «Лошадка», «Ослик», «Обезьяна», «Жираф». Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

4.6. Тема: Человек. Дальнейшее формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, передачи движения. Выполнение фигуры в движении: «спорт», «на катке», «танец» и др. Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

4.7. Тема: Человек и животное. «Хозяин и его животное», «Охота», «Цирк». Дальнейшее формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, животных, передачи движения. Поиск выразительного пластического решения. Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».
2. Знание оборудования и различных пластических материалов.
3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.
4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.
5. Умение работать с натуры и по памяти.
6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи.
7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся в каждом полугодии за счет аудиторного времени. Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:

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

“4” («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность;

“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен.

“2” («неудовлетворительно») - работа не выполнена, учащийся показывает незнание материала и демонстрирует очень слабый уровень приобретенных знаний.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

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

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

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
- исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов);
- игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение праздников и др.).

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих мероприятиях).

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено ведение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнения к изученным темам, рисование с натуры, эскизирование). Учащиеся имеют возможность посещать ремесленные мастерские (скульптура, керамика), работать с книгой, иллюстративным материалом в библиотеке.

6. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, интерактивные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

7. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Список рекомендуемой методической литературы

1. Бабанский Ю.А. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в учебно-воспитательном процессе. Народное образование СССР, 1982. - №7, с. 106-111
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М.: Владос, 2004. с.66-74
3. Бурдейный М.А. Искусство керамики. - М.: Профиздат, 2005
4. Буткевич Л.М. История орнамента. – М.: Владос, 2003
5. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 1 век до н.э. – 8 в. н.э. – М.: Искусство, 1977
6. Васильева Т.А. Развитие творческих способностей младших школьников средствами скульптуры малых форм. Диссерт. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук. – М., 1998
7. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков. – М.: «Владос», 2004
8. Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное пособие, РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004
9. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. – М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004, с.5-29
10. Керамика Абрамцева. Под ред. О.И.Арзуманова, В.А.Любартович, М.В.Нащокина. - М.: Из-во «Жирав», 2000, с. 64-77
11. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. - М.: «Владос», 2002. с.6-15
12. Кузин В.С. Изобразительное искусство и основы его преподавания в школе. Издание 3-е. – М.: «Агар», 1998. с. 179-184
13. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2004. с. 8-20
14. Малолетков В.А. Керамика. В 2-х частях. - М.: «Юный художник», 2000. - 1-я часть: с. 28-30, 2-я часть: с.23-25
15. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. – М.: «Искусство в школе», 1995, с.9-29
16. Моделирование фигуры человека. Анатомический справочник./Пер. с англ. П.А.Самсонова – Минск, 2003, с.31, 36, 56
17. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.: Просвещение, 1980
18. Русская народная игрушка. Академия педагогических наук СССР. – М.: Внешторгиздат, 1980, с.33-36
19. Русские художественные промыслы./Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. - М.: Издательство «Знание», 1984, с.31-48.
20. Скульптура. История искусства для детей. – М.: «Росмэн». Под ред. Е.Н.Евстратовой. 2002, с.8-17

21. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – М.: Издат. центр «Академия», 1999, с. 246-250
22. Федотов Г.Я. Русская печь. – М.: Изд-во Эксмо, 2003, с. 140-144
23. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону. «Феникс», 2000 с.51-56

Список рекомендуемой учебной литературы

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

ПРОГРАММА

по учебному предмету

РИСУНОК

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- *Список методической литературы.*
- *Список учебной литературы.*
- *Средства обучения.*

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 изобразительного искусства «Живопись».

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

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

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет.

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

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

При реализации программы «Рисунок» с 8(9)-летним сроком обучения: аудиторные занятия по рисунку в 4-6 классах – три часа, в 7-8 классах – 4 часа, в 9 классе – 3 часа; самостоятельная работа в 4-5 классах – 2 часа, 6-9 классы – 3 часа.

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

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

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 5 лет

(программа «Живопись» со сроком обучения 8 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	4		5		6		7		8		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Самостоятельная работа	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	429
Максимальная учебная нагрузка	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	990
Вид промежуточной и итоговой аттестации	З.	Э.	З.	Э.	З.	Э.	З.	Э.	З.	Э.	

З. – зачет, Э. - экзамен

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 6 лет

(программа «Живопись» со сроком обучения 9 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов
	4		5		6		7		8		9		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Аудиторные занятия	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	48	51	660
Самостоятельная работа	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	48	51	528
Максимальная учебная нагрузка	80	85	80	85	80	85	112	119	112	119	96	102	1188
Вид промежуточной и итоговой аттестации	З.	Э.	З.	Э.	З.	Э.	З.	Э.	З.	Э.	З.	Э.	

З. – зачет, Э. - экзамен

Форма проведения учебных занятий

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

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

Рекомендуемый объем учебных занятий по учебному предмету «Рисунок» предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет и 9 лет составляет:

- аудиторные занятия:
  - 4 - 6 классы – по 3 часа в неделю;
  - 7 - 8 классы – по 4 часа в неделю;
  - 9 - класс – по 3 часа в неделю.
- самостоятельная работа:
  - 4 – 5 классы – по 2 часа в неделю;
  - 6 – 9 классы – по 3 часа в неделю.

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

Консультации проводятся с целью подготовки 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 изобразительного искусства «Живопись», отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

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

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

В первые годы, на примере рисования простых форм предметов дается представление о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии животных и человека. В последующие годы обучения осуществляется переход к изображению более сложных комбинированных форм, изучаются законы линейной и воздушной перспективы, приемы решения живописного и творческого рисунка, передача пространства. Постепенно обучающие приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: от общего к частному и от частного к обогащенному общему. На завершающем этапе обучения происходит ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного и тонального рисования головы человека. Значительно расширяются и усложняются композиционные, пространственные и тональные задачи в рисовании натюрмортов и интерьеров. Последний год обучения включает задания, ориентированные на подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные учебные заведения.

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.

Учебно-тематический план

Четвертый 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	1	-	1
1.2.	Графические изобразительные средства	урок	29	12	17
1.3.	Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия	урок	30	12	18
1.4.	Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорция. Силуэт	урок	15	6	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	15	6	9
5.4.	Натюрморт из двух предметов быта	урок	15	6	9
			85	34	51

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. 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	урок	10	4	6

	памяти				
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	20	8	12
5.2.	Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы	урок	20	8	12
5.3.	Натюрморт из предметов простой формы разных по тону и материалу	урок	20	8	12
			85	34	51

Шестой 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	24	12	12
	Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок.				
2.1.	Натюрморт из гипсовых геометрических тел	урок	18	9	9
2.2.	Сквозной рисунок предметов	урок	18	9	9

	комбинированной формы				
2.3.	Зарисовки отдельных предметов комбинированной формы с натуры и по памяти	урок	12	6	6
	Раздел 3. Тональный длительный рисунок				
3.1.	Натюрморт из предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных на уровне глаз учащихся	урок	24	12	12
			96	48	48
II полугодие					
	Раздел 4. Линейно-конструктивный рисунок				
4.1.	Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа	урок	18	9	9
4.2.	Рисунок чучела птицы	урок	12	6	6
	Раздел 5. Тональный длительный рисунок				
5.1.	Натюрморт с чучелом птицы	урок	24	12	12
5.2.	Натюрморт из двух предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных ниже уровня глаз учащихся	урок	24	12	12
5.3.	Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы разных по тону.	урок	24	12	12
			102	51	51

Седьмой 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.	Натюрморта из трех гипсовых геометрических тел	урок	28	12	16

1.2.	Рисунок однотонной драпировки с простыми складками	урок	21	9	12
1.3.	Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со складками	урок	28	12	16
	Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность.				
2.1.	Натюрморт с металлической и стеклянной посудой	урок	28	12	16
	Раздел 3. Линейный рисунок				
3.1.	Зарисовки фигуры человека в движении	урок	7	3	4
			112	48	64
II полугодие					
	Раздел 4. Законы перспективы. Светотень				
4.1.	Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Построения окружности в пространстве	урок	14	6	8
4.2.	Зарисовки предметов быта (кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении	урок	14	6	8
4.3.	Наброски по памяти отдельных предметов	урок	7	3	4
	Раздел 5. Тональный длительный рисунок				
5.1.	Рисунок гипсового шара	урок	14	6	8
5.2.	Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и драпировкой	урок	28	12	16
	Раздел 6. Линейно-конструктивный рисунок				
6.1.	Натюрморт в интерьере с масштабным предметом	урок	21	9	12
6.2.	Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками.	урок	21	9	12
			119	51	68

Восьмой год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного	Общий объем времени (в часах)		
---	----------------------------	--------------	-------------------------------	--	--

		занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
	Раздел 1. Тональный длительный рисунок				
1.1.	Натюрморт из трех-четырех гипсовых геометрических тел	урок	21	9	12
1.2.	Рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете	урок	21	9	12
1.3.	Натюрморт из двух-трех предметов быта и гипсового орнамента высокого рельефа и драпировки со складками	урок	28	12	16
	Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок				
2.1.	Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью	урок	21	9	12
2.2.	Зарисовка головы человека (обрубков)	урок	21	9	12
			112	48	64
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	35	15	20
3.2.	Рисунок фигуры человека в интерьере	урок	14	6	8
	Раздел 4. Создание художественного образа графическими средствами				
4.1.	Тематический натюрморт «Мир старых вещей».	урок	35	15	20
	Раздел 5. Тональный длительный рисунок.				
5.1.	Натюрморта из предметов быта и драпировки со складками (итоговая работа)	урок	35	15	20
			119	51	68

Девятый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
	Раздел 1. Линейно-конструктивный рисунок				
1.1.	Натюрморт из четырех-пяти предметов (гипсовые геометрические тела и предметы быта)	урок	24	12	12
1.2.	Рисунок капители	урок	24	12	12
1.3.	Рисунок гипсовой головы (обрубков) в двух поворотах	урок	24	12	12
1.4.	Рисунок гипсовых частей лица (нос, губы, глаз)	урок	24	12	12
			96	48	48
II полугодие					
	Раздел 2. Тональный длительный рисунок				
2.1.	Рисунок черепа человека	урок	12	6	6
2.2.	Рисунок гипсовой головы (обрубков) с поворотом в три четверти	урок	18	9	9
2.3.	Рисунок античной гипсовой головы	урок	30	15	15
	Раздел 3. Создание художественного образа графическими средствами				
3.1.	Тематический натюрморт с атрибутами искусства	урок	42	21	21
			102	51	51

Годовые требования. Содержание разделов и тем

**Четвертый 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».

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 деления 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.

Пятый 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.

Шестой год обучения

І 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 натуры и по памяти.

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

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов.

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 характеристики 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.

Седьмой год обучения

I 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.

Восьмой 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. Компонировка 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 обрубки. Формат А3. Материал – графитный карандаш Самостоятельная работа: конструктивный рисунок обрубки 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.

Девятый год обучения

I полугодие

Раздел 1. Линейно-конструктивный рисунок

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

Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в процессе обучения. 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 капители.

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

Самостоятельная работа: выполнение копий с работ старых мастеров.

1.3. Тема. Рисунок гипсовой головы (обрубков) в двух поворотах.

Рисование гипсовой головы (обрубков) в двух поворотах. Закрепление навыков в изображении конструктивной основы головы человека, ее симметричной формы и частей с учетом перспективы. Модель выше уровня глаз. Фон светло серый. Освещение боковое, средней интенсивности. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: конструктивный рисунок обрубков по памяти.

1.4. Тема. Рисунок гипсовых частей лица.

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

Самостоятельная работа: рисование автопортрета.

II полугодие

Раздел 2. Тональный длительный рисунок

2.1. Тема. Рисунок черепа человека.

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

2.2. Тема. Рисунок головы человека (обрубков).

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

Самостоятельная работа: конструктивный рисунок обрубков по памяти.

2.3. Тема. Рисунок античной гипсовой головы.

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

Раздел 3. Творческий рисунок.

Создание художественного образа графическими средствами

3.1. Тема. Тематический натюрморт с атрибутами искусства.

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

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

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

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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 полугодиям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.

Виды и формы промежуточной аттестации:

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

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

Критерии оценок

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

“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.

“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.

“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.
 “2” («неудовлетворительно») - работа не выполнена, учащийся показывает незнание материала и демонстрирует очень слабый уровень приобретенных знаний.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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

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

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

Каждое задание предполагает решение определенных 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.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская. Рисунок. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
2. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963
3. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957
4. Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961
5. Костерин Н. Учебное рисование: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 2002 «Дошкол. воспитание», № 2010 «Воспитание в дошкол. учреждениях» – 2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 1984
6. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Эксмо, 2010
7. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобраз.

искусство»/ Б. Лушников, В. Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006

8. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1986

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

10. Рисунок. Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. Под ред. А. Серова. М: Просвещение, 1975

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

12. Соловьёва Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство, 1989

13. Учебный рисунок: Учеб. пособие / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Акад. художеств СССР. Под ред. В. Королёва. - М.: Изобраз. искусство, 1981

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

14. Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников: пер. с англ. О. Герасиной/ Р. Хейл.-М.: Астрель, 2006

Список учебной литературы

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

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

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

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

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

Средства обучения

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

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

ПРОГРАММА

по учебному предмету

ЖИВОПИСЬ

Структура программы учебного предмета

I. 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*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Содержание тем и разделов*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- *Список рекомендуемой учебной и методической литературы*
- *Перечень средств обучения*

I. 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 изобразительного искусства «Живопись».

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

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

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

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

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Живопись» при 8 (9)-летнем сроке обучения реализуется 5-6 лет – с 4 по 8 (9) класс.

При реализации программы «Живопись» с 8 (9)-летним сроком обучения: аудиторные занятия по живописи в 4-6 классах – три часа, в 7-8 классах – четыре часа, в 9 классе – 3 часа; самостоятельная работа в 4-6 классах – два часа, 7-9 классы – 3 часа.

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

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 8(9) лет учебный предмет «Живопись» осваивается 5 (6) лет. Экзамены проводятся с четвертого по седьмой класс во втором полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации служит зачет (творческий просмотр).

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 8(9) лет общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 924 часа (в том числе, 495 аудиторных часов, 429 часов самостоятельной работы). При реализации программы «Живопись» с дополнительным годом обучения общая трудоемкость учебного предмета

«Живопись» составляет 1122 часа (в том числе, 594 аудиторных часов, 528 часов самостоятельной работы).

Видом промежуточной аттестации служат творческие просмотры (зачеты и экзамены).

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов
	Классы/полугодия												
	4		5		6		7		8		9		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	594
Самостоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	48	51	528
Вид промежуточной аттестации	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	96	102	96	102	96	102	96	102	1122

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 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:

15. сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
16. распределение учебного материала по годам обучения;
17. описание дидактических единиц учебного предмета;
18. требования к уровню подготовки обучающихся;
19. формы и методы контроля, система оценок;
20. 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:

6. словесный (объяснение, беседа, рассказ);
7. наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
8. практический;

9. 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.

II. 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.

К учащимся шестого класса предъявляются следующие основные требования:

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

Учебно-тематический план

В данной программе предложен пример учебно-тематического плана с объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации предпрофессиональной программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 (6) лет.

Четвертый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Характеристика цвета	урок	5	2	3
2.	Характеристика цвета	урок	5	2	3
3.	Характеристика цвета. Три основных свойства цвета.	Урок	5	2	3
4.	Приемы работы с акварелью	урок	5	2	3
5.	Приемы работы с акварелью	урок	5	2	3
6.	Приемы работы с акварелью	урок	10	4	6
7.	Нюанс	урок	10	4	6
8.	Световой контраст (ахроматический контраст)	урок	10	4	6
9.	Цветовая гармония. Полярная гармония.	Урок	5	2	3
10.	Трехцветная и многоцветная гармония	урок	10	4	6

11.	Гармония по общему цветовому тону	урок	10	4	6
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	15	6	9
15.	Цветовой контраст (хроматический)	урок	15	6	9
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

Пятый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
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
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	15	6	9
11.	Гармония по общему цветовому тону	урок	15	6	9
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

Шестой год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	урок	18	9	9
2.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	30	15	15
3.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	урок	24	12	12
4.	Фигура человека	урок	6	3	3
5.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	урок	18	9	9
II полугодие					
6.	Гармония по общему цветовому тону	урок	24	12	12
7.	Контрастная гармония на ненасыщенных цветах	урок	30	15	15
8.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	24	12	12
9.	Гармония по светлоте	урок	24	12	12

Седьмой год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельного	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	урок	24	12	12
2.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	урок	30	15	15
3.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	30	15	15
4.	Гармония по общему цветовому тону	урок	12	6	6
II полугодие					
5.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	урок	30	15	15
6.	Гармония по насыщенности и светлоте	урок	30	15	15
7.	Нюансная гармония	урок	30	15	15
8.	Фигура человека	урок	12	6	6

Восьмой год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности	урок	12	6	6
2.	Нюансная гармония	урок	30	15	15
3.	Гармония по насыщенности и светлоте	урок	30	15	15
4.	Интерьер	урок	24	12	12
II полугодие					
5.	Гармония по общему цветовому	урок	12	6	6

	тону				
6.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	урок	30	15	15
7.	Фигура человека	урок	12	6	6
8.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	24	12	12
9.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	урок	24	12	12

Девятый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного	Максимальная учебная	Задание для самостоятельного	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Многоцветная гармония	урок	12	6	6
2.	Гармония по насыщенности и светлоте	урок	30	15	15
3.	Гармония по насыщенности	урок	12	6	6
4.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	30	15	15
5.	Фигура человека в национальном костюме	урок	12	6	6
II полугодие					
6.	Нюансная гармония	урок	30	15	15
7.	Интерьер	урок	24	12	12
8.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	урок	18	9	9
9.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	30	15	15

III. Содержание учебного предмета. Годовые требования

Четвертый 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 цветowych 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.

Пятый 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.

Шестой 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 цветовых пятен. Натюрморт из атрибутов искусства в сближенной цветовой гамме (золотисто-коричневой). Использование акварели («по сырому»), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства.

9. 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.

Седьмой 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.

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 цветовых пятен. Натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов, различных по материалу.

4. 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 цветовых пятен. Тематический натюрморт из четырех предметов, четких по цвету и различных по форме. Использование акварели, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов.

7. 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.

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

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

7. 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.

Девятый год обучения

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

Самостоятельная работа: этюд букета цветов в стеклянном сосуде.

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

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

3. Тема. Гармония по насыщенности. Поиск структурно-пластического решения. Передача формы и материальности. Этюды чучел животных, использование трех-четырёх цветов. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: копии с репродукций картин с изображениями животных.

4. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Образ натюрморта. Передача цветом формы, материальности и фактуры предметов. Натюрморт с отражением предметов, стоящих на стекле (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги различного формата.

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

5. Тема. Фигура человека в национальном костюме. Выявление индивидуальных особенностей модели. Лепка формы цветом. Этюды одноклассников. Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.

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

Самостоятельная работа: копия с репродукции натюрмортов-обманок (trompe l'oeil).

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

Самостоятельная работа: копия репродукций с картин подобных интерьеров.

8. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Поиск образности силуэта. Передача материальности предметов. Натюрморт в освещении против света с предметами разной материальности. Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений против света на окне.

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

Самостоятельная работа: копии с репродукций акварелей художников-анималистов.

IV. 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.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Формы промежуточной аттестации:

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

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании полугодия.

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

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

2 год обучения

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

3 год обучения

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

4 год обучения

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

5 год обучения

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

6 год обучения

- находить образное и живописно-пластическое решение постановки;
- определять колорит;
- свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды;
- свободно владеть передачей объема предметов, плановости световоздушной среды;
- свободно владеть передачей материальности различных предметов.

С учетом данных критериев выставляются оценки:

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

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

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

“2” («неудовлетворительно») - работа не выполнена, учащийся показывает незнание материала и демонстрирует очень слабый уровень приобретенных знаний.

V. 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.

Средства обучения

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

VI. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

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

Учебная литература

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

ПРОГРАММА

по учебному предмету

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

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

2. Содержание учебного предмета

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

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

4. Формы и методы контроля, система оценок

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*
- *Дидактические материалы ;*

6. Список литературы и средств обучения

- *Методическая литература*
- *Учебная литература*
- *Средства обучения*

5. 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 изобразительного искусства «Живопись».

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

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

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

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: при 8-летней программе — с 4 по 8 классы. Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» с дополнительным годом обучения (9-летний срок).

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 8-летнем сроке обучения составляет 924 часа. Из них: 363 часа – аудиторные занятия, 561 час - самостоятельная работа.

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 9-летнем сроке обучения составляет 1122 часа. Из них: 429 часов – аудиторные занятия, 693 часа – самостоятельная работа.

**Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации**

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 9 лет

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

З - зачет

Э - экзамен

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	4		5		6		7		8		
Классы	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	924
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	З	Э	З	Э	З	Э	З	Э	З	Итоговая аттестация	

З - зачет

Э - экзамен

Форма проведения учебных занятий

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

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 - 4 классы – 2 часа

- 5 - 6 классы – 3 часа
Самостоятельная работа:
1 – 3 классы – 3 часа
4 – 5 классы – 4 часа

Цель и задачи учебного предмета

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

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

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

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

21. сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
22. распределение учебного материала по годам обучения;
23. описание дидактических единиц учебного предмета;
24. требования к уровню подготовки обучающихся;
25. формы и методы контроля, система оценок;
26. 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:

10. словесный (объяснение, беседа, рассказ);
11. наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
12. практический;
13. 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.

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

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

Учебно-тематический план

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

	в живописной композиции				
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	урок	40	24	16
			80	48	32
5 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Декоративная композиция				
3.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	урок	10	6	4
3.2.	Трансформация и стилизация изображения	урок	25	15	10
3.3.	Декоративная композиция натюрморта	урок	25	15	10
3.4.	Стилизация изображения животных	урок	25	15	10
			85	51	34
6 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Сюжетная композиция				
1.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции	урок	30	24	16
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	урок	30	24	16
			80	48	32
6 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)				
3.1.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику	урок	85	51	34
			85	51	34
7 год обучения I полугодие					

	Раздел 1.Создание художественного образа в композиции				
1.1.	Композиционная организация портрета	урок	42	28	14
1.2.	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	54	36	18
			96	64	32
7 год обучения II полугодие					
1.3.	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	102	68	34
			102	68	34
8 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Графика				
1.1.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента	урок	42	24	18
1.2.	Графический лист с визуальным эффектом Вариант 1. Иллюстрация Вариант 2. Архитектурные фантазии	урок	42	24	18
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	28	16	12
			112	64	48
8 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 Вариант 4. Стилизация природной формы	урок	119	68	51
			119	68	51
9 год обучения I полугодие					

	Раздел 1. Графика				
1.1.	Создание сложной образной графической композиции. Вариант 1. Графический лист «Аллегория». Вариант 2. Основы мультипликации	урок	42	24	18
1.2.	Графика малых форм. Вариант 1. Разработка праздничной открытки Вариант 2. Экслибрис	урок	35	20	15
1.3.	Шрифтовая композиция	урок	35	20	15
			112	64	48
9 год обучения II полугодие					
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Сюжетная композиция. Триптих	урок	49	28	21
2.2.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	35	20	15
	Раздел 3. Графика				
3.1.	Графическая композиция в городской среде	урок	35	20	15
			119	68	51

В данном учебном плане предлагается вариант итоговой работы (итоговая аттестация) при 8-летнем сроке реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».

Для 9-летнего срока реализации программы образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает содержание и план выполнения итоговой работы. В разделе «Аттестация: цели, виды, форма, содержание» предложены методические рекомендации по организации и проведению итоговой аттестации учащихся.

Годовые требования. Содержание разделов и тем.

4 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 теплохолодности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.

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

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

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

4 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 аудиторное задание:

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

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

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 аудиторские 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.

5 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 аудиторское 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 аудиторское 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.

5 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.

6 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. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

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

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

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.

6 год обучения II полугодие

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)

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

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение одновременных событий;
- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание:

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

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

7 год обучения I полугодие

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции

1.1. Композиционная организация портрета.

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

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

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

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

1.2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

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

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

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

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

7 год обучения II полугодие

1.3. Иллюстрации к литературным произведениям.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).

2. Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

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

8 год обучения I полугодие

Раздел 1. Графика

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

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

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

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

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

1.2. Графический лист с визуальным эффектом.

Вариант 1. Иллюстрация.

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

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

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

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

Вариант 2. Архитектурная фантазия.

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

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

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

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

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

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

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

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

8 год обучения II полугодие

3 раздел. 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.

Вариант 4. Стилизация природной формы

Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, склонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

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

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.

Вариант 4. Стилизация природной формы. Тональное или цветовое решение стилизованных природных форм.

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.

Вариант 4. Сбор подготовительного материала, эскизы растений или животных.

9 год обучения I полугодие

Раздел 1. Графика

1.1. Создание сложной образной графической композиции.

Вариант 1. Графический лист «Аллегория».

Цель: развитие абстрактно-образного мышления.

Задача: условное изображение абстрактных идей посредством конкретного художественного образа.

Предлагаемое аудиторное задание: вводная беседа на тему «аллегория».

Создание сложного художественного образа в композиции.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала.

Вариант 2. Основы мультипликации. Разработка персонажей и фона.

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

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

Стилизация.

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

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

1.2. Графика малых форм.

Вариант 1. Разработка праздничной открытки.

Цель: знакомство с графикой малых форм.

Задача: выразительность и оригинальность образа в малом формате.

Предлагаемое аудиторное задание: создание станковой композиции малых графических форм.

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

Вариант 2. Эклибрис.

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

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

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

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

1.3. Шрифтовая композиция.

Цель: изучение различных видов и конструктивных особенностей шрифта.

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

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

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

9 год обучения II полугодие

1. Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Сюжетная композиция. Триптих.

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

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

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

Задание для самостоятельной работы: сбор натурного материала, изучение материальной культуры, продолжение работы над композицией.

2.2. Сюжетная композиция на конкурсные темы.

Цель: закрепление полученных традиционных композиционных базовых законов и правил.

Задача: формирование навыков самостоятельной работы в различных жанрах композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение различных заданий, определенных тематикой конкурсов, тональных и цветовых эскизов.

Создание многофигурной композиции в определенном формате с учетом плановости и динамики действия.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурального материала, изучение материальной культуры.

Раздел 3. Графика

3.1. Графическая композиция в городской среде.

Цель: знакомство с художественным решением городской среды.

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

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

Задание для самостоятельной работы: сбор натурального материала.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

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

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- тоновой, 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:

4. владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
5. поэтапной работы над сюжетной композицией;
6. 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:

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

3 год обучения

- знания:

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

- умения:

- ▲ ориентироваться в общепринятой терминологии;
- ▲ доводить свою работу до известной степени законченности;
- ▲ обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;
- ▲ собирать дополнительный материал для создания композиции;

- навыки:

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

4 год обучения

- *знания:*

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

- *умения:*

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

- *навыки:*

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

5 год обучения

- *знания:*

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

- *умения:*

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

- *навыки:*

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

6 год обучения

- знания:

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

- умения:

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

- навыки:

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

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Формы промежуточной аттестации:

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

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия.

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

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

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

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

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

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

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

Этапы работы:

22. поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;

23. поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;

24. сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;

25. выставка и обсуждение итоговых работ.

Критерии оценок

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

“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.

“2” («неудовлетворительно») - работа не выполнена, учащийся показывает незнание материала и демонстрирует очень слабый уровень приобретенных знаний.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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

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

7. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
8. Выбор сюжета и техники исполнения.
9. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
10. Тональные форэскизы.
11. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
12. Варианты тонально-композиционных эскизов.
13. Варианты цветотональных эскизов.
14. Выполнение картона.
15. 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.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984

14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы

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

Средства обучения

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

ПРОГРАММА

по учебному предмету

БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- *Список методической литературы.*
- *Список учебной литературы.*
- *Средства обучения.*

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 изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество».

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии.

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

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

Срок реализации учебного предмета

При реализации программ «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 3 года.

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

При 8-летнем сроке обучения общая трудоемкость составляет 147 часов. Из них: 98 часов – аудиторные занятия, 49 часов – самостоятельная работа.

**Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации**

Вид учебной работы	Годы обучения						Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		
	1 полугодие	2 полугодие	3 полугодие	4 полугодие	5 полугодие	6 полугодие	
Аудиторные занятия	16	16	16	17	16	17	98
Самостоятельная работа	8	8	8	8,5	8	8,5	49
Максимальная учебная нагрузка	24	24	24	25,5	24	25,5	147
Вид промежуточной аттестации	3.	3.	3.	3.	3.	3.	

3. – зачет;

Форма проведения учебных занятий

Мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек.

Цель и задачи 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.

Программа «Беседы об искусстве» (3 года) включает в себя следующие разделы:

1 класс: общая характеристика видов искусства: изобразительное искусство, литература, музыка, хореография, театр, кино и телевидение;

2 класс: изобразительное искусство, знакомство с народным искусством, праздниками (народные и светские), искусство и современный человек, музеи, библиотеки;

3 класс: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, искусство как вид культурной деятельности, многогранный

результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.

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

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

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

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.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

27. сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
28. распределение учебного материала по годам обучения;
29. описание дидактических единиц учебного предмета;
30. требования к уровню подготовки обучающихся;
31. формы и методы контроля, система оценок;
32. 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:

17. словесный (объяснение, беседа, рассказ);
18. наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
19. практический;

20. 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.

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

Учебный кабинет должен быть оснащен удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

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

Учебно-тематический план

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

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

			48	16	32
1	Виды искусства				
1.1	Вводная беседа о видах искусства	беседа	1,5	0,5	1
1.2	Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства	беседа	1,5	0,5	1
1.3	Знакомство с динамическими (временными) видами искусства	беседа	1,5	0,5	1
1.4	Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства	беседа	1,5	0,5	1
2	Изобразительное искусство				
2.1	«Как работает художник, чем пользуется»	урок-игра	1,5	0,5	1
2.2	Жанры изобразительного искусства	экскурсия	1,5	0,5	1
2.3	«Композиция»	беседа	1,5	0,5	1
2.4	Знакомство с композиционными схемами на примере фотоискусства	практическая работа	1,5	0,5	1
2.5	Рисунок	беседа	1,5	0,5	1
2.6	Графика	экскурсия	1,5	0,5	1
2.7	Выразительные средства графики	практическое занятие	1,5	0,5	1
2.8	«Силуэт»	урок-игра	1,5	0,5	1
2.9	Живопись	экскурсия	1,5	0,5	1
2.10	«Цвет»	урок-эксперимент	1,5	0,5	1
2.11	«Колорит»	экскурсия	1,5	0,5	1
2.12	Способы работы с цветом: «Акварель»	практическое занятие	1,5	0,5	1
2.13	Способы работы с цветом: «Гуашь»	практическое занятие	1,5	0,5	1
2.14	Способы работы с цветом: «Пастель»	практическое занятие	1,5	0,5	1
2.15	Способы работы с цветом: «Масляные краски»	экскурсия	1,5	0,5	1
3	Литература				
3.1	Литература как вид искусства	беседа	1,5	0,5	1
3.2	Литературные жанры	беседа	1,5	0,5	1
3.3	Литература и синтетические виды	интегрированное занятие	1,5	0,5	1

	искусства				
4	Музыка				
4.1	Музыка как вид искусства	урок-прослушивание	1,5	0,5	1
4.2	Музыкальные инструменты	урок-прослушивание	1,5	0,5	1
4.3	Музыкальные направления и стили.	урок-прослушивание	1,5	0,5	1
5	Хореография				
5.1	Танец и виды танцевального искусства	интегрированное занятие	1,5	0,5	1
5.2	Композиция в хореографии	интегрированное занятие	1,5	0,5	1
5.3	Профессии в области хореографии	интегрированное занятие	1,5	0,5	1
6	Театр				
6.1	Искусство театра	интегрированное занятие	1,5	0,5	1
6.2	Выразительные средства театрального искусства	интегрированное занятие	1,5	0,5	1
6.3	«Детский театр»	интегрированное занятие	1,5	0,5	1
7	Кино и телевидение				
7.1	Искусство кинематографа	интегрированное занятие	1,5	0,5	1

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			49,5	16,5	33
1	Изобразительное искусство				
1.1	Беседа о композиции	беседа	1,5	0,5	1
1.2	Язык графики	беседа	1,5	0,5	1
1.3	Язык живописи	беседа	1,5	0,5	1
1.4	Натюрморт как жанр изобразительного искусства	беседа	1,5	0,5	1
1.5	Пейзаж как жанр изобразительного искусства	беседа	1,5	0,5	1
1.6	Портрет как жанр изобразительного искусства	беседа	1,5	0,5	1
1.7	Скульптура как вид изобразительного искусства	беседа	1,5	0,5	1
1.8	Архитектура как вид	беседа	1,5	0,5	1

	изобразительного искусства				
1.9	Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства	беседа	1,5	0,5	1
2	Народное искусство				
2.1	Народные ремесла	беседа	1,5	0,5	1
2.2	Народные ремесла родного края	экскурсия	1,5	0,5	1
2.3	Народный костюм	экскурсия	1,5	0,5	1
2.4	Народный фольклор. Жанры фольклора	интегрированное занятие			1
3	Праздники				
3.1	Праздники народного календаря	беседа	1,5	0,5	1
3.2	Светские праздники	беседа	1,5	0,5	1
4	Искусство и современный человек				
4.1	Значение искусства в жизни современного человека	беседа	1,5	0,5	1
4.2	История развития искусства костюма	экскурсия	1,5	0,5	1
4.3	Искусство и реклама	урок-игра	1,5	0,5	1
4.4	Искусство дизайна	беседа	1,5	0,5	1
4.5	Ландшафтный дизайн	беседа	1,5	0,5	1
5	Музеи				
5.1	Музеи	беседа			1
5.2	Частные музеи	виртуальная экскурсия	1,5	0,5	1
5.3	Выставочное пространство	беседа	1,5	0,5	1
5.4	Экскурсия	беседа	1,5	0,5	1
5.5	Посещение музея	экскурсия	1,5	0,5	1
5.6	Коллекционирование	практическое занятие	1,5	0,5	1
6	Библиотеки				
6.1	Библиотека	беседа	1,5	0,5	1
6.2	Правила пользования библиотекой	экскурсия	1,5	0,5	1
6.3	Как работать с книгой	практическое занятие	1,5	0,5	1
6.4	Как работать с журналом	практическое занятие	1,5	0,5	1
6.5	Энциклопедия как вид книги	беседа	1,5	0,5	1
6.6	Сеть интернет как информационный ресурс	беседа	1,5	0,5	1
6.7	Литературная гостиная	урок-дискуссия	1,5	0,5	1

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			49,5	16,5	33
1	Изобразительное искусство				
1.1	Виды изображений в картине.	беседа	1,5	0,5	1
1.2	Язык графики	беседа	1,5	0,5	1
1.3	Язык живописи	беседа	1,5	0,5	1
1.4	Диорама, панорама как виды монументальной живописи	экскурсия	1,5	0,5	1
1.5	Жанры изобразительного искусства	урок-игра	1,5	0,5	1
1.6	Интерпретация в искусстве	беседа	1,5	0,5	1
1.7	Выполнение копии художественного произведения в музее изобразительного искусства.	практическое занятие	1,5	0,5	1
1.8	Пленэр	беседа			1
2	Декоративно-прикладное искусство				
2.1	Текстиль	беседа	1,5	0,5	1
2.2	Эскизирование	практическое занятие	1,5	0,5	1
2.3	Металл	беседа	1,5	0,5	1
2.4	Эскизирование	практическое занятие	1,5	0,5	1
2.5	Керамика	беседа	1,5	0,5	1
2.6	Эскизирование	практическое занятие	1,5	0,5	1
2.7	Дерево	беседа	1,5	0,5	1
2.8	Эскизирование	практическое занятие	1,5	0,5	1
2.9	Камень. Кость	беседа	1,5	0,5	1
2.10	Эскизирование	практическое занятие	1,5	0,5	1
2.11	Стекло	беседа	1,5	0,5	1
2.12	Эскизирование	практическое занятие	1,5	0,5	1
3	Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат <u>творческой деятельности</u> поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия				
3.1	Язык	урок-исследование	1,5	0,5	1

3.2	Современная детская литература	беседа	1,5	0,5	1
3.3	Творческий эксперимент	урок-эксперимент	1,5	0,5	1
3.4	Музыка	урок-прослушивание	1,5	0,5	1
3.5	Песня	урок-прослушивание	1,5	0,5	1
3.6	Танец	беседа	1,5	0,5	1
3.7	Реставрация и хранение объектов культуры и искусства	урок-исследование	1,5	0,5	1
3.8	Значение культурного наследия в истории человечества	урок-исследование	1,5	0,5	1
3.9	Церковь – как объект искусства	беседа	1,5	0,5	1
3.10	Хранение «культурных единиц»	беседа	1,5	0,5	1
3.11	Творческий проект «Семейные реликвии»	практическое занятие	1,5	0,5	1
3.12	«Мой родной город вчера и сегодня»	экскурсия	1,5	0,5	1
3.13	«Мой родной город вчера и сегодня»	практическое занятие	1,5	0,5	1

Содержание разделов и тем. Годовые требования

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА»

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

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

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

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

2. Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

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

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

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

2.4 Тема: Знакомство с композиционными схемами на примере фотоискусства. Знакомство с искусством фотографии. Сюжетная фотография. Композиционные схемы. Точка зрения. Освещение. Композиционный центр. Самостоятельная работа: самостоятельное выполнение фотографий (натюрморт, пейзаж, портрет).

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

2.6 Тема: Графика. Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика. Самостоятельная работа: выполнение несложных графических упражнений.

2.7 Тема: Выразительные средства графики. Знакомство с выразительными возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Показ работ учащихся и репродукций художников. Самостоятельная работа: выполнение несложных графических упражнений.

2.8 Тема: «Силуэт». Понятие «силуэт», происхождение силуэта. Способ создания силуэта. Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, декоративно-прикладное творчество). Применение игровых форм на уроке. Самостоятельная работа: выполнение несложных силуэтов из черной бумаги.

2.9 Тема: Живопись. Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных живописцев. Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений в технике акварель.

2.10 Тема: «Цвет». Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в разных сферах жизни. Выполнение упражнений. Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений.

2.11 Тема: «Колорит». Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием «колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников. Самостоятельная работа: подбор репродукций.

2.12 Тема: Способы работы с цветом: «Акварель». Знакомить с происхождением акварели, ее свойствами. Художники – акварелисты: М. Врубель, В. Серов, К. Сомов и др. Самостоятельная работа: подбор репродукций.

2.13 Тема: Способы работы с цветом: «Гуашь». Свойства гуаши. Особенности работы. Белила. Показ работ учащихся и репродукций художников, работающих в этой технике. Самостоятельная работа: выполнение несложных композиций в данной технике на тему, заданную преподавателем.

2.14 Тема: Способы работы с цветом: «Пастель». Знакомство с понятием «пастель», история возникновения техники. Характерные особенности техники. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ. Самостоятельная работа: выполнение несложных композиций в данной технике на тему, заданную преподавателем.

2.15 Тема: Способы работы с цветом: «Масляные краски». Знакомство с техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Знакомство с работами художников. Экскурсия по выставке. Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств.

3. Раздел «ЛИТЕРАТУРА»

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

3.2 Тема: Литературные жанры. Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Знакомство с творчеством детских поэтов и прозаиков. Чтение отрывков художественной литературы. Самостоятельная работа: сочинение небольшого рассказа, сказки или стихотворения.

3.3 Тема: Литература и синтетические виды искусства. Литература и музыка. Литература и изобразительное искусство. Искусство иллюстрации. Литература и театр (кино). Самостоятельная работа: выполнение иллюстрации к любимому литературному произведению.

4. Раздел «МУЗЫКА»

4.1 Тема: Музыка как вид искусства. Звук. Ноты. Мотив. Элементы музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни человека. Музыка в природе. Самостоятельная работа: прослушивание отрывков разнообразных музыкальных произведений.

4.2 Тема: Музыкальные инструменты. Классификация музыкальных инструментов. Прослушивание отдельных музыкальных инструментов. Оркестр – как групповая форма исполнения музыкального произведения. Самостоятельная работа: просмотр музыкальных телепередач на канале «Культура», детских музыкальных телепередач.

4.3 Тема: Музыкальные направления и стили. Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка. Самостоятельная работа: посещение филармонии или концерта.

5. Раздел «ХОРЕОГРАФИЯ»

5.1 Тема: Танец и виды танцевального искусства. Бальные танцы, балет, акробатические, исторические, народные, ритуальные, спортивные, степ, современные (хастл) танцы. Самостоятельная работа: просмотр телепередач, работа в библиотеке (просмотр фотографий и репродукций, связанных с танцем).

5.2 Тема: Композиция в хореографии. Художественный образ в танце. Актерское мастерство. Движения и пластика – основные компоненты эстетики танца. Музыкальная составляющая танца. Самостоятельная работа: выполнение несложных зарисовок человека в движении (используется стилизация изображения).

5.3 Тема: Профессии в области хореографии. Известные представители в искусстве хореографии. Просмотр отрывков прославленных произведений. Самостоятельная работа: ассоциативное изображение танца (кадриль, вальс, танго).

6. Раздел «ТЕАТР»

6.1 Тема: Искусство театра. История появления театра как самостоятельного вида искусства. Виды театральных постановок. Знакомство с театральными атрибутами и терминами. Театральная эстетика. Самостоятельная работа: посещение театра кукол, театра юного зрителя.

6.2 Тема: Выразительные средства театрального искусства. Визуальные (театральные декорации, костюмы, грим), пластические (жесты и мимика, сценическое движение, танцы) и временные (темп, ритм, антракт, занавес). Самостоятельная работа: выполнение несложных зарисовок театрального занавеса или костюма персонажа.

6.3 Тема: «Детский театр». Театр юного зрителя, музыкальный театр, театр кукол (виды кукол: ростовые, марионетки, бибао, пальчиковые и др.). Самостоятельная работа: выполнение эскиза театральной куклы.

7. Раздел «КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

7.1 Тема: Искусство кинематографа. История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. Профессии в кинематографе. Актерское мастерство. Самостоятельная работа: просмотр детского кинофильма.

7.2 Тема: Детское кино. Знакомство с известными детскими фильмами. Дети-актеры. Театр и кино. Самостоятельная работа: театральный этюд.

7.3 Тема: Детские телепередачи. Виды детских телепередач. Ведущие детских программ. Самостоятельная работа: просмотр детских телепередач с последующим обсуждением.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

1.1 Тема: Беседа о композиции. «Как смотреть картину?» Сюжет композиции. Главное и второстепенное в композиции. Плановость. Композиционный центр. Колорит. Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства.

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

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

1.4 Тема: Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Знакомство с термином «натюрморт». Вещь глазами художника. Тематический натюрморт. Композиционный строй натюрморта (формат, точка зрения, освещение, колорит и др.). Предметы как символы эпохи. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок (фотографий) натюрморта.

1.5 Тема: Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Знакомство с термином «пейзаж». Виды пейзажа (городской, сельский, морской, горный и др.). Композиционный строй пейзажа (формат, точка зрения, плановость, освещенность, колорит и др.). Времена года в пейзаже. Самостоятельная работа: поиск репродукций, посещение выставочного пространства.

1.6 Тема: Портрет как жанр изобразительного искусства. Знакомство с термином «портрет». Один человек – сто разных лиц. Виды портрета (парадный, групповой, психологический, семейный, автопортрет,

шарж и др.). Человек и время. Самостоятельная работа: выполнение портретов членов семьи.

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

1.8 Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства. Значение термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные сооружения). Материалы. Стилиевые особенности. Самостоятельная работа: выполнение зарисовки (копии) архитектурного сооружения (здания, храма, постройки).

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

2. Раздел «НАРОДНОЕ ИСКУССТВО»

2.1 Тема: Народные ремесла. Народное ремесло как одна из форм народного художественного творчества, производство художественных изделий. Широко известные промыслы России. Самостоятельная работа: работа с книгой. Подбор репродукций и фотографий по теме.

2.2 Тема: Народные ремесла родного края. История возникновения. Народные мастера. Традиции и современность. Самостоятельная работа: посещение краеведческого музея.

2.3 Тема: Народный костюм. Из истории народного костюма. Мужской и женский народный костюм. Элементы костюма. Символика в костюме. Самостоятельная работа: выполнение эскиза народного костюма, работа с иллюстративным материалом.

2.4 Тема: Народный фольклор. Жанры фольклора. Музыкальный фольклор. Изобразительный фольклор. Устное народное творчество (пословицы, потешки, песни, частушки, загадки, сказки, эпос). Самостоятельная работа: чтение и пересказ сказок, загадок, детских потешек и песенок.

3. Раздел «ПРАЗДНИКИ»

3.1 Тема: Праздники народного календаря. Знакомство с сезонными праздниками. Зима (Рождество, колядки, святочные гадания, Крещение и др.), Весна (масленица, Пасха), Лето (Троица, день Ивана Купалы, Спас), Осень (Параскева-Пятница, Капустник, Синичкин день). Использование сюжетов народных. Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.2 Тема: Светские праздники. История праздников (Новый год, День защитника отечества, Международный женский день, День космонавтики, День победы, День знаний и др.). Праздники и традиции. Атрибутика (украшения, костюмы, открытки, стихотворения и др.). Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом, выполнение композиций на тему «Праздник».

4. Раздел «ИСКУССТВО И СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

4.1 Тема: Значение искусства в жизни современного человека. Современный интерьер (функциональность и эстетика). Психология цвета. Жилые и общественные помещения. Предметы интерьера (мебель, текстиль, посуда, мелкая пластика и скульптура и др.). Самостоятельная работа: выполнение фотографий современных интерьеров (социальные объекты, детские заведения, магазины, выставочные пространства).

4.2 Тема: История развития искусства костюма. Эпоха и мода. Мода и стиль: костюм, make up, украшения и др. Самостоятельная работа: подбор фото-материала.

4.3 Тема: Искусство и реклама. Реклама как вид дизайнерского искусства. Плакат. Афиша. Упаковка. Визитная карта. Календари. Самостоятельная работа: подбор рекламной продукции (визитные карты, реклама в СМИ, и др.)

4.4 Тема: Искусство дизайна. История дизайна. Объекты. Материалы. Самостоятельная работа: выполнение эскиза объекта дизайна.

4.5 Тема: Ландшафтный дизайн. Искусство оформления природной среды. Парки, скверы, дачные участки. Клумбы. Оранжереи. Детские площадки. Самостоятельная работа: выполнение эскиза детской площадки (парка).

5. Раздел «МУЗЕИ»

5.1 Тема: Музеи. Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев (исторический, краеведческий, музей искусства, литературный, зоологический и др.). Музеи-ансамбли (музей-усадьба, музей-квартиры, музей-храмы). Самостоятельная работа: посещение музея.

5.2 Тема: Частные музеи. Коллекционные музеи игрушки, фарфора, кружева. Нетрадиционные музеи (музей шоколада, музей елочной игрушки, музей ледяных скульптур, музей янтаря, музей воды, и др.). Самостоятельная работа: сочинение о посещении нетрадиционного музея, или сочинение «Каким я вижу свой музей».

5.3 Тема: Выставочное пространство. С чего начинается музей. Правила поведения. Знакомство с экспозицией. Самостоятельная работа: закрепление знаний о правилах поведения человека в выставочном пространстве.

5.4 Тема: Экскурсия. Знакомство с термином «экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды экскурсий. Формы экскурсий (живая, аудио, игровая, рисование в музее - интерпретация). Самостоятельная работа: экскурсия в музей.

5.5 Тема: Посещение музея. Краеведческого, музея изобразительных искусств, театра (на выбор). Самостоятельная работа: посещение конкретно заданного отдела музея с экскурсией.

5.6 Тема: Коллекционирование. Презентация личной коллекции ученика. Самостоятельная работа: выполнение презентации или сочинение.

6. Раздел «БИБЛИОТЕКИ»

6.1 Тема: Библиотека. Знакомство с термином «библиотека». Профессия «библиотекарь». Виды библиотек (детская, по искусству). Самостоятельная работа: посещение детской (школьной) библиотеки.

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

Самостоятельная работа: повторение и закрепление материала

6.3 Тема: Как работать с книгой. Знакомство с книгой как материальной ценностью. Детская книга. Жанры детской книги (сказка, повесть, рассказ, стихотворение и др.) Искусство оформления книги. Иллюстрации.

Самостоятельная работа: работа с книгой. Подготовка рассказа о своей любимой книге.

6.4 Тема: Как работать с журналом. Знакомство с разделами журнала (содержание, рубрики, статьи и др.). Детские журналы («Колобок», «Мурзилка», «Веселые картинки», «Юный художник»). Самостоятельная работа: подготовка рассказа о своем любимом журнале.

6.5 Тема: Энциклопедия как вид книги. Все обо всем - кратко и ясно. Знакомство с термином «энциклопедия». Разновидности энциклопедий по областям знаний. Детская энциклопедия («Почемучка», «Я познаю мир», «Что есть что?» и др.). Самостоятельная работа: разработка обложки к детской энциклопедии.

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

6.7 Тема: Литературная гостиная. Разговор на тему: «Моя любимая книга». Самостоятельная работа: подготовка рассказа о своей любимой книге.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

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

1.2 Тема: Язык графики. Традиционный рисунок и современная графика. Граффити как вид современного искусства. 3D рисунки. Рисунки из букв и символов. Самостоятельная работа: знакомство с материалом через интернет-ресурсы.

1.3 Тема: Язык живописи. Дальнейшее знакомство с разнообразием видов живописных решений. Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом – подбор, изучение.

1.4 Тема: Диорама, панорама как виды монументальной живописи. Знакомство с терминами «диорама», «панорама». Исторические аспекты. Материалы и инструменты. Известные художественные объекты. Самостоятельная работа: посещение музеев.

1.5 Тема: Жанры изобразительного искусства. Дальнейшее знакомство с жанрами живописи (графики): мифологический, исторический, батальный, бытовой, анималистический, маринистский и др. Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями известных художников.

1.6 Тема: Интерпретация в искусстве. Репродукция. Копия в материале. Подделки в искусстве. Самостоятельная работа: выполнение копий любимых произведений искусства.

1.7 Тема: Выполнение копии художественного произведения в музее изобразительного искусства. Самостоятельная работа: завершение работы.

1.8 Тема: Пленэр. Знакомство с термином «пленэр». Исторические подосновы. Наброски, зарисовки, этюды. Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок на открытом воздухе.

2. Раздел «ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»

2.1 Тема: Текстиль. Значение термина «текстиль». Виды текстильных изделий. Способы выполнения текстильных изделий (ткачество, вышивка, плетение, роспись по ткани, валяние, вязание, аппликация). Последовательность выполнения работы от эскиза до работы в материале. Самостоятельная работа: выполнение эскиза любого текстильного изделия.

2.2 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза текстильного изделия. Самостоятельная работа: подбор материала, завершение работы.

2.3 Тема: Металл. Значение термина «художественный металл». Способы выполнения изделий из металла (чеканка, литье, филигрань, насечка, гравировка). Материалы и инструменты.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

2.4 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза ювелирного изделия. Самостоятельная работа: завершение работы.

2.5 Тема: Керамика. Значение термина «керамика». Основные виды керамики — фарфор, фаянс, майолика. История ремесла. Технология выполнения. Самостоятельная работа: фотографирование предметов быта и предметов декоративно-прикладного искусства из керамики.

2.6 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза керамического изделия. Самостоятельная работа: завершение работы.

2.7 Тема: Дерево. Значение термина «художественная обработка дерева». Способы выполнения изделий из древесины (резьба, роспись, инкрустация, выжигание, скульптура). Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: выполнение фотографий изделий из дерева.

2.8 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза деревянного изделия. Самостоятельная работа: завершение работы.

2.9 Тема: Камень. Кость. Значение термина «художественная обработка камня, кости». Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.

2.10 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза изделия из камня. Самостоятельная работа: завершение работы.

2.11 Тема: Стекло. Значение термина «художественное стекло». Классификация видов изделий из стекла по назначению: утилитарные (салатницы, графины, фужеры, рюмки), декоративные (вазы для цветов, мелкая скульптура, декоративные композиции, панно, витражи, [украшения](#)) и сувениры (плакетки, медали с изображением исторических памятников, миниатюрные скульптуры). Самостоятельная работа: выполнение фотографий изделий из стекла.

2.12 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза изделия из стекла. Самостоятельная работа: завершение работы.

3. Раздел «ИСКУССТВО КАК ВИД КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МНОГОГРАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ [ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ](#) ПОКОЛЕНИЙ. СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

3.1 Тема: Язык. Исторические изменения словарного состава русского языка. Заимствование иностранных слов. Культура речи. Сленг. Самостоятельная работа: подобрать и привести примеры иностранных слов, вошедших в русский язык. Объяснение значения слов.

3.2 Тема: Современная детская литература. Творческий подход в создании литературного образа, адаптация текста к психологическим особенностям определенного детского возраста. Языковые эксперименты. Лингвистическая интерпретация. Самостоятельная работа: чтение и пересказ любимого литературного произведения.

3.3 Тема: Творческий эксперимент. Сочинение сказки с использованием современных слов и терминов. Самостоятельная работа: выполнение иллюстраций к собственной сказке.

3.4 Тема: Музыка. Стилизация в музыке. Возвращение старинных народных инструментов в современное музыкальное пространство. Самостоятельная работа: подбор фотоматериалов.

3.5 Тема: Песня. Традиция и современность в народной песне. Популяризация народной песни. Прослушивание русских народных песен, романсов. Самостоятельная работа: чтение (исполнение) отрывка любимой (знакомой) русской песни.

3.6 Тема: Танец. Популяризация хореографии. Балет. История. Сохранение традиций классического танца. Известные танцоры, хореографы и постановки. Самостоятельная работа: просмотр отрывков известных постановок на телеканале «Культура» или в записи.

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

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

3.9 Тема: Церковь – как объект искусства. Устройство храма. Знакомство с известными храмовыми постройками. Самостоятельная работа: посещение храмов города.

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

3.11 Тема: Творческий проект «Семейные реликвии». Защита проекта в любой предлагаемой преподавателем форме (презентация, сообщение, сочинение, выполнение композиции и др.). Самостоятельная работа: оформление материала.

3.12 Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». Посещение краеведческого музея. Знакомство с историей города, его фотоархивом. Известные люди города. Самостоятельная работа: выполнение фотографий родного города (улицы, парки и др.)

3.13 Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». Выполнение творческих композиций на тему «Старый город» с последующим обсуждением. Самостоятельная работа: оформление композиции.

3. 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.).

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме зачетов, которые проводятся в каждом полугодии. Проверка знаний по изученным разделам программы осуществляется в виде устного опроса.

Зачет проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного времени в течение 1 урока. Оценка ставится с учетом прописанных ниже критериев.

Критерии оценок

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

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

“4” («хорошо»)- учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

“3” («удовлетворительно») – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

“2” («неудовлетворительно»)- учащийся отказывается отвечать на вопросы, показывает незнание материала, демонстрирует очень слабый уровень приобретенных знаний.

5.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Основные методы обучения:

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

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

Самостоятельная работа учащихся

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

Средства обучения

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

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала Х – начала ХХ века – М., 1989
2. Болотина И. С. Русский натюрморт. – М., 1993
3. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: «Смысл», 2001

4. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. – М., 1996
5. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. – М., 1990
6. Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на примере натюрморта. Методическое пособие для воспитателей детских садов. – С-П. Государственный русский музей.- 1996
7. Каменева К. О чем рассказывают яблоки. – М., 1986
8. Кирьянова Е.Г. и др. Прогулки по старой Твери. – Тверь, 1998
9. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002
10. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. – М., 1995
11. Константинова И.Г. Театр «Ла Скала». – Ленинград, «Музыка», 1989
12. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки. Термины и понятия. – М.: «Музыка», 2002
13. Неверов О. Культура и искусство античного мира. – Л., 1981
14. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. – М., 1989
15. Русский портрет XVIII – XIX в. из собрания Московского музея-усадьбы Останкино. – М., 1995
16. Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. – С-П., 1970
17. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века. – М., 1981
18. Художник Борис Тузлуков. – М.: «Всероссийское театральное общество», 1983
19. Чижова А.Э. Березка. – М.: «Советская Россия», 1972

Учебная литература

1. Блинов В. Русская детская книжка – картинка. М.: - «Искусство XXI век», 2005
2. Громова И. Православные и народные праздники. – М.: «Дрофа плюс», 2005
3. Издательская группа Паррамон Эдисионис. Все о технике: Иллюстрация. – АРТ – РОДНИК, издание на русском языке, 2002
4. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: «Астрель», 2008
5. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать каждого. – М.: «Амрита – Русь», 2004
6. Люси Миклтуэйт. Книга для малышей «Мир искусства». Великие картины. Первые слова. Дарлинг Киндерсли. – М., 1997
7. Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» - М, 1990
8. Надеждина Н. Какого цвета снег? М., 1983
9. Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла. – М., 1997

10. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. – М.: ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО «Издательство Астрель», 2000
11. Фокина Л.В. История декоративно – прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов – на – Дону, «Феникс», 2009
12. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 2001
13. Элен и Питер Макнивен Маски. С-Пб., «Полигон», 1998
14. Энциклопедия «Музыка». М.: «Олма – Пресс», 2002

ПРОГРАММА

по учебному предмету

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Структура программы учебного предмета

I. 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*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Содержание тем и разделов*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- *Список рекомендуемой учебной и методической литературы*
- *Перечень средств обучения*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись».

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

Предмет «История изобразительного искусства» ориентирован на осмысление отношения художественного произведения и зрителя как акта общения; на восприятие художественного произведения как особой деятельности зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Знание истории культуры и искусства дает учащемуся возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 5 лет, с 4 по 8 класс.

Срок реализации учебного предмета «История изобразительного искусства» увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» с дополнительным годом обучения (9-летний срок).

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

При 8-летнем сроке обучения общая трудоемкость составляет 330 часов. Из них: 165 часов – аудиторные занятия, 165 – самостоятельная работа.

**Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации**

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы/Годы обучения										Все го часов
	4 класс 1 год обучения		5 класс 2 год обучения		6 класс 3 год обучения		7 класс 4 год обучения		8 класс 5 год обучения		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	зачет	зачет	Итоговая аттестация (экзамен)								

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 9 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы/Годы обучения												Всего часов
	4 класс 1 год обучения		5 класс 2 год обучения		6 класс 3 год обучения		7 класс 4 год обучения		8 класс 5 год обучения		9 год 6 год обучения		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	198
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	198
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	396
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	Итоговая аттестация	зачет	зачет	

Форма проведения учебных занятий

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

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

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Срок обучения 8-9 лет

Аудиторные занятия:

4-9 классы – 1 час

Самостоятельная работа:

4-9 классы - 1 час

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

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

Задачами учебного предмета является формирование:

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

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

В соответствии с данными направлениями 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.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Искусство Древнего мира
- Средневековое искусство
- Искусство Древней Руси
- Возрождение
- Искусство Руси второй половины XV-XVII вв.
- Искусство Западной Европы XVII - XVIII вв.
- Русское искусство XVIII века
- Искусство Западной Европы XIX века
- Русское искусство XIX века
- Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX вв.
- Русское искусство конца XIX - начала XX вв.
- Искусство Советского периода
- Зарубежное искусство XX века
- Искусство русского авангарда
- Кино и живопись

Учебно-тематический план

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет

№	Наименование раздела, темы		Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
4 класс, 1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Искусство Древнего мира				
1.1.	Введение. Первобытное искусство.	Беседа	4	2	2
1.2.	Бесписьменные народы: искусство мифа	Беседа	2	1	1
1.3.	Древний Египет				
1.3.1.	Древнее и среднее царство	Беседа	4	2	2
1.3.2.	Новое царство	Беседа	4	2	2
1.3.3.	Египетский орнамент	Комбинированный урок	2	1	1
1.4.	Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия	Беседа	6	3	3
1.5.	Искусство скифов	Беседа	2	1	1
1.6.	Искусство Древней Индии	Беседа	4	2	2
1.7.	Искусство Древнего Китая и Японии.	Беседа	4	2	2
			32	16	16
4 класс, 1 год обучения II полугодие					
1.8.	Древнегреческое искусство				
1.8.1.	Искусство Эгейского мира	Беседа	6	3	3
1.8.2.	Искусство Древней Греции	Беседа			

1.8.2.1.	Вазопись	Беседа	2	1	1
1.8.2.2.	Древнегреческий храм	Беседа	2	1	1
1.8.2.3.	Ансамбль Афинского акрополя	Беседа	2	1	1
1.8.2.4.	Скульптура Древней Греции	Комбинированный урок	4	2	2
1.8.2.5.	Эллинизм	Беседа	2	1	1
1.9.	Древнеримское искусство				
1.9.1.	Искусство этрусков	Беседа	2	1	1
1.9.2.	Искусство Древнего Рима	Беседа			
1.9.2.1.	Архитектура Древнего Рима	Беседа	4	2	2
1.9.2.2.	Скульптура Древнего Рима	Беседа	4	2	2
1.9.2.3.	Живопись Древнего Рима	Беседа	6	3	3
			34	17	17
5 класс, 2 год обучения I полугодие					
	Раздел 2. Средневековое искусство				
2.1.	Искусство Византии	Беседа	2	1	1
2.1.1.	Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе	Беседа	4	2	1
2.1.2.	Византийская иконопись	Беседа	4	2	2
2.1.3.	Византийский орнамент	Беседа	4	2	2
2.2.	Средневековое искусство Западной Европы	Беседа	2	1	1
2.2.1.	Введение. Искусство варваров	Беседа	4	2	1
2.2.2.	Романский стиль	Беседа	4	2	2
2.2.3.	Готический стиль	Беседа	4	2	2
2.2.4.	Искусство средневекового орнамента	Комбинированный урок	4	2	2
2.3.	Искусство средневекового Востока	Беседа	4	2	2
			32	16	16
5 класс, 2 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Возрождение				
3.1.	Архитектура Италии эпохи Возрождения	Беседа	2	1	1

3.2.	Скульптура Раннего Возрождения	Беседа	2	1	1
3.3.	Флорентийская живопись	Беседа	4	2	2
3.4.	Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи	Беседа	4	2	2
3.5.	Рафаэль	Беседа	2	1	1
3.6.	Микеланджело	Беседа	2	1	1
3.7.	Венецианская живопись. Тициан	Беседа	4	2	2
3.8.	Творчество Веронезе и Тинторетто	Беседа	2	1	1
3.9.	Возрождение в Нидерландах	Беседа	2	1	1
3.10.	Босх и Питер Брейгель Старший	Беседа	4	2	2
3.11.	Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер	Беседа	2	1	1
3.12.	Орнамент эпохи Возрождения	Беседа	4	2	2
			34	17	17
6 класс, 3 год обучения I полугодие					
	Раздел 4. Искусство Древней Руси				
4.1.	Искусство Киевской Руси	Беседа	4	2	2
4.2.	Искусство Новгорода	Беседа	4	2	2
4.3.	Владимиро-Суздальская архитектурная школа	Беседа	2	1	1
4.4.	Ансамбль Московского Кремля	Беседа	6	3	3
4.5.	Своеобразие русской архитектуры	Беседа	2	1	1
4.6.	Феофан Грек и Андрей Рублев	Беседа	4	2	2
4.7.	Иконостас	Беседа	2	1	1
4.8.	Школа Дионисия и Симон Ушаков	Беседа	2	1	1
4.9.	Искусство художественного оформления книги в средневековой России	Беседа	2	1	1
4.10.	Декоративно-прикладное искусство Древней Руси	Беседа	4	2	2
			32	16	16
6 класс, 3 год обучения II полугодие					

	Раздел 5. Искусство Западной Европы XVII-XVIII вв.				
5.1.	Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко	Беседа	2	1	1
5.2.	Караваджо	Беседа	2	1	1
5.3.	Искусство Испании XVII века	Беседа	2	1	1
5.4.	Искусство Фландрии XVII века	Беседа	2	1	1
5.5.	«Малые» голландцы	Беседа	2	1	1
5.6.	Рембрандт	Беседа	2	1	1
5.7.	Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм	Беседа	2	1	1
5.8.	Никола Пуссен и Клод Лоррен	Беседа	2	1	1
5.9.	Искусство Франции первой половины XVIII века	Беседа	2	1	1
5.10.	Искусство Франции второй половины XVIII века	Беседа	2	1	1
5.11.	Искусство Англии XVIII века	Беседа	2	1	1
	Раздел 6. Русское искусство XVIII века				
6.1.	Русское искусство первой половины XVIII века	Беседа	4	2	2
6.2.	Русская архитектура второй половины XVIII века	Беседа	2	1	1
6.3.	Русская скульптура и живопись XVIII века	Беседа	4	2	2
6.4.	Зачет по теме: «Стили: барокко, классицизм, рококо»	Проверка знаний, умений и навыков	2	1	1
			34	17	17
7 класс, 4 год обучения I полугодие					
	Раздел 7. Искусство Западной Европы XIX века				

7.1.	Франциско Гойя	Беседа	2	1	1
7.2.	Французский классицизм	Беседа	2	1	1
7.3.	Романтизм во Франции	Беседа	4	2	2
7.4.	Романтизм в Англии. Прерафаэлиты	Беседа	4	2	2
7.5.	Реализм во Франции	Беседа	4	2	2
7.6.	Эдуард Мане	Беседа	2	1	1
7.7.	Импрессионизм	Беседа	4	2	2
7.8.	Огюст Роден	Беседа	2	1	1
7.9.	Неоимпрессионизм	Беседа	2	1	1
7.10.	Постимпрессионизм	Беседа	6	3	3
			32	16	16
7 класс, 4 год обучения II полугодие					
	Раздел 8. Русское искусство XIX века				
8.1.	Искусство первой половины XIX века. Архитектура	Беседа	2	1	1
8.2.	Скульптура первой половины XIX века	Беседа	2	1	1
8.3.	Живопись первой половины XIX века	Беседа	8	4	4
8.4.	Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники	Беседа	4	2	2
8.5.	Русский пейзаж XIX века	Беседа	8	4	4
8.6.	Илья Репин	Беседа	2	1	1
8.7.	Василий Суриков и Виктор Васнецов	Беседа	4	2	2
8.8.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	Беседа	4	2	2
			34	17	17
8 класс, 5 год обучения I полугодие					
	Раздел 9. Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX века				
9.1.	Модерн	Лекция	4	2	2
9.2.	Символизм	Лекция	2	1	1
9.3.	Стили и направления начала XX века	Лекция	4	2	2
9.4.	Матисс	Беседа	2	1	1
9.5.	Пикассо	Беседа	2	1	1

9.6.	Абстрактное искусство	Беседа	2	1	1
	Раздел 10. Русское искусство конца XIX – начала XX вв.				
10.1.	Константин Коровин и Валентин Серов	Беседа	4	2	2
10.2.	Михаил Врубель	Беседа	2	1	1
10.3.	«Мир искусства»	Лекция	2	1	1
10.4.	«Союз русских художников»	Лекция	2	1	1
10.5.	«Голубая роза»	Лекция	2	1	1
10.6.	Ранний русский авангард	Лекция	4	2	2
			32	16	16
8 класс, 5 год обучения II полугодие					
	Раздел 11. Искусство советского периода				
11.1.	Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны	Лекция	2	1	1
11.2.	«Четыре искусства», АХРР и ОСТ	Лекция	6	3	3
11.3.	Искусство 30-х годов	Лекция	4	2	2
11.4.	Искусство в период Великой Отечественной войны	Лекция	2	1	1
11.5.	Искусство конца 40-х - начала 80-х годов	Лекция	6	3	3
11.6.	Искусство моего края, города (региональный компонент)	Комбинированные занятия	12	6	6
11.7.	Подготовка к итоговой аттестации	Консультация	2	1	1
			34	17	17

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 9 лет

9 класс, 6 год обучения I полугодие					
	Раздел 12. Зарубежное искусство XX века				
12.1.	Модернизм	Беседа	2	1	1
12.2.	Вальтер Гропиус и «БАУХАУЗ»	Беседа	2	1	1
12.3.	Людвиг Мис ван дер Роэ	Беседа	2	1	1

12.4.	Ле Корбюзье	Беседа	2	1	1
12.5.	Фрэнк Ллойд Райт	Беседа	2	1	1
12.6.	Архитектура второй половины XX века. Постмодернизм	Беседа	2	1	1
12.7.	Скульптура. Генри Мур	Беседа	2	1	1
12.8.	Метафизическая живопись. Джорджо Де Кирико	Беседа	2	1	1
12.9.	Пит Мондриан и неопластицизм	Беседа	2	1	1
12.10.	Дадаизм	Беседа	2	1	1
12.11.	Сюрреализм	Беседа	4	2	2
12.12.	Абстрактный экспрессионизм	Беседа	2	1	1
12.13.	Поп-арт и процессуальное искусство	Беседа	2	1	1
12.14.	Гиперреализм и концептуализм	Беседа	2	1	1
12.15.	Постмодернизм и трансавангард	Беседа	2	1	1
			32	16	16
9 класс, 6 год обучения II полугодие					
	Раздел 13. Искусство русского авангарда				
13.1.	Архитектура	Беседа	6	3	3
13.2.	Василий Кандинский	Беседа	2	1	1
13.3.	Казимир Малевич	Беседа	2	1	1
13.4.	Владимир Татлин	Беседа	2	1	1
13.5.	Наталья Гончарова	Беседа	2	1	1
13.6.	Павел Филонов	Беседа	2	1	1
13.7.	Марк Шагал	Беседа	2	1	1
13.8.	Кузьма Петров-Водкин	Беседа	2	1	1
	Раздел 14. Кино и живопись				
14.1.	Аудиовизуальное искусство	Комбиниро ванный урок	2	1	1
14.2.	Кино и живопись в Западном искусстве начала XX века	Комбиниро ванный урок	2	1	1
14.3.	Анимационное искусство в Западном искусстве	Комбиниро ванный	2	1	1

	середины XX века	урок			
14.4.	Анимационное искусство в России	Комбинированный урок	4	2	2
14.5.	Фильмы современных художников	Комбинированный урок	2	1	1
14.6.	Подготовка к итоговой аттестации		2	1	1
			34	17	17

Годовые требования. Содержание разделов и тем

В связи с различным распределением тем по годам обучения в 8-9-летнем сроке нумерация разделов и тем не представлена.

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

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).

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.

Древний Египет

Древнее и Среднее царства

Сформировать представление об искусстве эпохи Древнего царства, о значении заупокойного культа в Египте, о роли художника.

Познакомить с ансамблем первой в мире пирамиды Джосера в Саккара, пирамидами в Гизе и Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу – Великой пирамидой. Раскрыть роль художника в Древнем Египте; магический характер изображений; связь с заупокойным культом. Познакомить с памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о содержания 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

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.

Египетский орнамент

Сформировать представление о египетском орнаменте.

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

Самостоятельная работа: зарисовка египетского амулета или орнамента.

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.

Искусство скифов

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).

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».

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.

Древнегреческое искусство

Искусство Эгейского мира

Сформировать представление об искусстве Эгейского мира; рассказать об открытии эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом как об одном 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 фрески с острова Фера (по выбору).

Искусство Древней Греции

Вазопись

Сформировать представления о том, что вазопись была тесно связана с историческими этапами развития греческого искусства; познакомить с четырьмя стилями росписи (геометрическим, ковровым, чернофигурным и краснофигурным); рассказать о шедеврах этого вида искусства; выявить особенности греческого орнамента, выделить характерные мотивы и элементы.

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

Древнегреческий храм

Сформировать представление об основном достижении греческой архитектуры - едином архитектурном языке - *ордерной системе*; познакомить с разновидностями *ордера* и названиями основных элементов. Храм - как жилище Бога на земле. Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею. Соразмерность пропорций храма пропорциям человеческой фигуры. Ордер (от лат. *ordo* – «порядок», «строй») – как последовательность расположения архитектурных частей греческого храма. Рассмотреть *дорический* ордер. Выявить трехчастную структуру: конструкция делится по вертикали на три основные части – опору (стереобат), несущую (колонна) и несомую систему (антаблемент). Три ступени «стереобата». Три части колонны - «ствол», «капитель», состоящая из «эхина» и «абаки». Три части антаблемента - «архитрав», «фриз»,

«карниз». Рассмотреть виды греческого архитектурного ордера, выяснить их особенности.

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

Ансамбль Афинского акрополя

Сформировать представление о шедевре античного искусства – ансамбле Афинского акрополя. Доказать, что гуманистическое начало, благородное величие и гармония являются основой греческого искусства. История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Иктин и Калликрат. Мнесикл «Пропилеи» (437 – 432 гг. до н. э., Афинский Акрополь). «Храм Ники Аптерос» (V век до н. э., там же). «Парфенон» (V век до н. э., там же). Эрехтейон, «Портик кариатид» (V век до н. э., там же). Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Метопы Парфенона «Битва кентавров с лапифами» (V век до н. э., там же). Рассказать о творчестве скульптора Фидия. «Богини с восточного фронтона Парфенона» (V век до н. э.). «Статуя Афины Парфенос» (447 - 438 гг. до н. э., сохранилась в уменьшенных римских копиях).

Самостоятельная работа: записать в тетрадь новые слова.

Скульптура Древней Греции

Сформировать представления о высших достижениях греческой скульптуры, которые относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также воинов – куросов. Дать представление о сквозном мотиве античной культуры - теме «живого» изображения; раскрыть связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой; рассмотреть этапы развития греческой скульптуры; познакомить с прославленными произведениями. Миф о Пигмалеоне. Изображения – как предмет религиозного культа, его атрибуты. Интерес скульпторов к типичным, идеальным чертам человека. Раскрытие совершенства человека через целомудренное изображение здоровой наготы, прославляющей природное начало. Образ гражданина – воина и атлета – как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями прославленных в древности скульпторов. Мирон «Дискобол» (ок. 450 г. до н. э., Рим, Национальный музей). «Афина и Марсий» (сер. 5 в. до н. э., статуя Афины находится в музее Либигхаус во Франкфурте-на-Майне; статуя Марсия - в Национальном музее Рима). Поликлет «Дорифор» («Копьеносец»; сер. 5 в. до н. э.; Неаполь, Национальный музей). Проблема передачи противоречивых переживаний человека в творчестве мастеров поздней классики. Скопас «Менада» («Вакханка», ок. 350 г. до н. э., Лондон, Британский музей). Отображение состояния спокойной задумчивости в творчестве Праксителя. «Гермес с младенцем Дионисом» (ок. 330 г. до н. э., Олимпия, Археологический музей). Создание Праксителем нового идеала женской красоты. «Афродита Книдская» (до 360 г. до н. э.). Внесение в мифологические образы черт

повседневной жизни. «Аполлон Сауроктон» (третья четверть 4 в. до н. э., Рим, Ватикан). Ломка старого и зарождение нового в эпоху Александра Македонского. Размежевание направлений: идеалистического и реалистического, на основе переработки лучших достижений классики. Спокойное величие и холодная торжественность. Леохар «Аполлон Бельведерский» (ок. 340 г. до н. э., Рим, Ватикан). Решение задачи индивидуализации образа человека, раскрытие его переживаний. Лисипп «Апоксиомен» (325 – 300 гг. до н. э., Рим, Ватикан), «Мраморная голова Александра Македонского» (Стамбул, Археологический музей).

Самостоятельная работа: записать в тетрадь названия и авторов скульптур.

Эллинизм

Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты греческой культуры и восточных традиций. Утрата душевного равновесия в образе человека. Лучшие произведения эллинистического искусства. «Ника Самофракийская» (ок. 190 г. до н. э., Париж, Лувр). Статуя «Венеры Милосской» (ок. 120 г. до н. э., Париж, Лувр). Рельефы «Алтаря Зевса» из Пергама (180 – 160 гг. до н. э., Берлин, Пергамон-музей). Агесандр, Афинодор, Полидор «Лаокоон и его сыновья» (1 в. до н. э., римская копия, Рим, Ватиканский музей). Искусство глиптики. «Камея Гонзага» (3 в. до н. э., Санкт-Петербург, Эрмитаж) и другие шедевры.

Самостоятельная работа: копирование рисунка камеи (по выбору).

Древнеримское искусство

Искусство этрусков

Сформировать представления о цивилизации этрусков, существовавшей 2500 лет назад на северо-западе Апеннинского полуострова. Рассказать о культуре, государственном устройстве, быте древних племен и работе ученых, изучающих историю Этрурии. Городской характер цивилизации. Торговые отношения с греками. Заимствование внешних форм греческого искусства (алфавит, мифы, традицию аристократических пиров, охоту и спортивные игры). Черты этрусской архитектуры: использование арочных конструкций; 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. Гробницы Тарквинии – крупнейший центр росписей. Тематика фресок (сюжеты из земной жизни умершего). Замена вымыслом утраченной действительности. Связь скульптуры с культом мертвых. Каноны и саркофаги. Материалы скульптуры. «Крылатые кони из терракоты» (IV в. до н. э.). «Терракотовая статуя Аполлона храма в Вейо» (VI в. до н. э.). «Саркофаг супругов из Цере»

(VI в. до н. э., Лувр, Париж). «Капитолийская волчица» (около 500 г. до н. э.). Декоративное искусство этрусков. Стиль черной керамики – буккеро.

Самостоятельная работа: зарисовать мотивы декоративного искусства этрусков (по выбору).

Искусство Древнего Рима

Архитектура Древнего Рима

Сформировать представление о том, что основой художественного мышления римлян были: точность и историзм мышления, суровая проза; божества римлян - покровители отдельных видов человеческой деятельности.

Познакомить с хронологическими рамками искусства; с влиянием, оказанным на искусство другими народами (этрусками, греческими колонистами, искусством эллинизма). Рассказать о ведущей роли архитектуры в период расцвета искусства Древнего Рима; о достижениях инженерного искусства, многообразии типов сооружений, о богатстве композиционных форм и масштабе строительства. Раскрыть красоту и мощь римской архитектуры в разумной целесообразности, в логике структуры сооружения, в художественно точно найденных пропорциях и масштабах, в лаконизме архитектурных средств. Показать широту градостроительства, развивавшегося не только в Италии, но и в провинции – как отличительную черту римской архитектуры. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) – древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др. Главное завоевание римлян в строительстве общественных сооружений – создание огромных внутренних пространств, свободных от внутренних опор. Храм Пантеон в Риме. Основная форма перекрытия – цилиндрический свод из бетона и камня. Крестово-купольный свод. Создание ордерной аркады. Секрет долговечности римской архитектуры – водонепроницаемый бетон.

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о значении римской архитектуры; записать названия основных памятников; посмотреть видеосюжет об архитектуре по Интернету.

Скульптура Древнего Рима

Сформировать представление о том, что скульптурный портрет, 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. Раскрыть истоки интереса к передаче индивидуальных черт лица в традиции изготовления посмертных масок в связи с развитым культом предков. Выявить особенности портретов республиканской эпохи и римской империи. Рассказать о влиянии на скульптуру искусства этрусков, греков и эллинов и других покоренных народов. Познакомить с шедеврами римской скульптуры. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порта. 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.

Живопись Древнего Рима

Познакомить с основными чертами античной фрески, созданной на основе греческой традиции; дать представление о фаюмских портретах, о мозаиках вилл и терм. Первый помпейский стиль живописи – «инкрустационный» (II - конец I в. до н.э.). «Дом Фавна» в Помпеях. Второй помпейский стиль – «архитектурно-перспективный» (I в. до н. э.). «Вилла Мистерий» близ Помпей. Третий помпейский стиль – «канделябровый» (конец I в. до н. э. – 50-е гг. I в. н. э.). «Сад» в «Доме Фруктовых Деревьев» в Помпеях. «Дом столетней годовщины». Четвертый помпейский стиль – «декоративный» (с середины I в. н. э.) «Дом Веттиев» в Помпеях. Формирование жанра натюрморта (в середине I в.). Натюрморт из гробницы Вестория Приска в Помпеях. Широкое распространение портрета в римской живописи. «Поэтесса» - фреска из Помпей (I в. до н. э.). Развитие живописного портрета в Эль-Фаюме под воздействием эллинистически-римского искусства. Естественный поворот головы, живописная лепка объема, яркая обрисовка индивидуальных особенностей модели. Распространение техники энкаустики. «Портрет молодой женщины» (II в. н. э., Лондон, Национальная галерея). «Портрет молодого человека с бородкой в золотом венке» (нач. II в., Москва, ГМИИ). Греческие традиции в мозаике вилл и терм. Сюжетные мозаики виллы Дель – Казале. «Девушки в бикини» (начало IV в. н. э., Сицилия).

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

Зачет

СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО

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.

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 (532 – 537 гг.; зодчие Анфимий из Тралл и Исидор из Милета).

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

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 подобии священнику. Проследить то, как изменялся язык изображений святых от реалистических индивидуальных образов до изобразительных элементов, которые приобрели характер условных знаков, закрепленных в каноне. Рассмотреть то, как развивался главный образ византийской культуры - образ Иисуса Христа - от юноши пастуха до возникновения образа Бога – грозного, непримиримого судьи. Рассказать о том, что именно Византия выработала все прообразы (архетипы) - постоянные иконографические схемы, от которых не полагалось отступать при изображении священных сюжетов. Познакомить с мозаиками собора Сан Витале в Равенне; мозаиками Софийского собора. Святой Лука как первый иконописец. Шедевр византийской живописи 11 - начала 12 века – икона столичной школы «Владимирская Богоматерь», иконографического типа «Умиление». Взаимоотношение между изображением и молящимся.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (YouTube) видеоролик «Равеннское пение» (римовизантийское), V-VIII вв.»; рассмотреть мозаики Равенны, их колорит.

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 выющийся стебель); древовидные композиции. Отметить наиболее употребляемые цвета в византийском орнаменте: ярко-зеленый, ярко-красный, фиолетовый, пурпурный. Обратит внимание на то, 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.

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.

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.

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.

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.

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 арабомусульманской 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.

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.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Архитектура Италии эпохи Возрождения

Познакомить с происхождением термина «Возрождение» (Ренессанс); с особенностями архитектуры Италии; раскрыть светский характер культуры Возрождения. Принцип гуманизма, утверждение достоинства и красоты человека, его разума и воли, его творческих сил как основа культуры Возрождения. Изучение памятников античности, анатомии, законов перспективы. Творчество Филиппо Брунеллески (1377 – 1446), родоначальника ренессансной архитектуры. Купол собора Санта Мариа дель Фьоре во Флоренции, усвоение древнеримской и готической традиции. Гармоничность архитектуры Брунеллески. «Капелла Пацци» (начата в 1430 г.) при церкви Санта-Кроче во Флоренции. Разработка основных принципов сооружения палаццо (городского дворца). Творчество Леона Батиста Альберти (1404 – 1472), энциклопедиста-теоретика, автора научных трактатов об искусстве («Десять книг о зодчестве»). Введение в композицию фасада городского дворца основных элементов ордерной архитектуры. «Палаццо Ручеллаи во Флоренции» (1446 – 1451). Зарождение и развитие принципов архитектуры Высокого Возрождения в Риме. Сложение единого национального стиля, основанного на свободном использовании классических ордеров античности. Творчество Браманте (1444 – 1514). Величественно-монументальный облик сооружений. «Темплетто» (1502 г.; храм монастыря сан Пьетро ин Монторио в Риме). Проект собора св. Петра в Риме (1506) – как главное создание Браманте. Творчество Андреа Палладио

(1508 – 1580), теоретика, исследователя и крупнейшего практика-строителя второй половины XVI века. Создание нового типа загородной виллы. «Ротонда близ Виченцы» (1551 – 1567).

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

Скульптура Раннего Возрождения

Рассказать об обретении скульптурой, до этого находившейся в состоянии полной зависимости от архитектуры, самостоятельного значения, о появлении новых жанров; познакомить с творчеством выдающихся скульпторов Лоренцо Гиберти и Донателло. Творчество Лоренцо Гиберти (1378 – 1455), выдающегося скульптора, первого историка итальянского искусства, блестящего рисовальщика, посвятившего всю творческую жизнь созданию живописного монументального декоративного рельефа. Бронзовые двери баптистерия (XV в., Флоренция). «Встреча царя Соломона с царицей Савской» и др. Лирическая красота образов, правильность пропорций фигур, богатство пейзажных и архитектурных фонов. Равновесие и гармония всех элементов изображения. Творчество Донателло (ок. 1386 – 1466, полное имя – Донато ди Николо ди Бетто Барди), реформатора итальянской скульптуры. Создание героизированного образа человека Возрождения. Статуя св. Георгия (1416 г., Флоренция, Национальный музей). Давид (1430-1440-е годы) – первая обнаженная статуя в итальянской пластике Возрождения. Претворение традиции античного искусства в рельефах Флорентийского собора (1433 – 1439). Фриз, составленный из фигурок танцующих путти (младенцев-ангелов). Монументальная декоративность и реализм скульптурного портрета Донателло. Конная статуя кондотьера Эразмо да Нарни, прозванного Гаттамелатой (1447 – 1453) – первый конный памятник в искусстве Возрождения. Широта охвата жизненных явлений в рельефах на сюжеты из жизни св. Антония. Алтарь в Падуе, в церкви Сант-Антонио.

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

Флорентийская живопись

Дать представление о том, что основоположником реалистической живописи является Джотто ди Бондоне (1266/67 – 1337). 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» (1333) 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 (1401 – 1428), которого еще при жизни считали «вновь родившимся Джотто». Фрески капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине.

Увидеть общее в творческом методе художников: лаконизм, стремление отрешиться от частных деталей, стремление передать не только внешние формы, но и закономерности его внутреннего устройства. Мазаччо первым сумел понять истинное содержание джоттовских идей, возродить их в новой исторической ситуации и на ином качественном уровне. Поиски Мазаччо завершились сложением основных принципов ренессансной живописи: стремление к изображению окружающего мира, подражание природе, построение пространства по законам перспективы, передача реального объема на плоскости. Художник опирался в своем творчестве на разработку архитектором Брунеллески законов линейной перспективы. Раскрыть связь линейной перспективы и мировоззрения людей того времени: она обнаруживала рациональный и разумный порядок устройства мира, подчиняла его зрителю. С помощью линейной перспективы на картинах и фресках не столько иллюзорно отображалось реальное, сколько создавалась его своеобразная модель, пронизанная гармонией пропорций и ритмов. Перспективная конструкция являлась не схемой, но одухотворенной плотью образа. В произведениях Мазаччо реальный мир легко узнаваем, но он предстает кристально ясным и возвышенным. Фрески «Чудо со статиром» и «Изгнание из рая» (обе – между 1427 – 1428 гг.) капеллы Бранкаччи при церкви Санта Мария дель Кармине. В облике Христа и его учеников он показывает людей совершенных, уверенных в своих безграничных возможностях. Этими чертами наделяли гуманисты Возрождения создаваемый ими идеал человеческой личности. Эффект объемности, глубины изображения и впечатление жизнеподобия стали главными чертами Флорентийской живописи.

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

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 жизнеподобия. *Сандро Боттичелли* (1445 – 1510) как самый эмоциональный и лиричный художник Возрождения; о линии как главном выразительном средстве его композиций; о поэтической утонченности женских образов. Анализ композиций «Весна» (ок. 1485) и «Рождение Венеры» (ок. 1484). *Леонардо да Винчи* (1452 – 1519) 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. «Мадонна в гроте» (1483 – 1494). Роспись «Тайная вечеря» (1495 – 1497,

монастырь Санта-Мария делла Грацие в Милане). «Портрет Моны Лизы» («Джоконда», ок. 1503). Зарисовки Леонардо как средство познания мира.

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

Рафаэль

Дать представления о том, что Рафаэль Санти (1483 – 1520) 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» (1502). Флорентийский период. «Автопортрет» (1506). «Мадонна в зелени» (1506). 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» (1505 – 1506) Рафаэля. Рассказать о том, что погружение в творчество великих мастеров привело к изменению собственного стиля художника. «Портрет Анджело Дони» и «Портрет Маддалены Дони» (оба 1506). «Наложение» фигур на перспективный фон как характерная черта ренессансной картины. Римский период. Росписи станц Ватикана. Анализ композиций Станцы делла Сеньятура «Афинская школа» (1509 – 1511). Познакомить с алтарной картиной «Сикстинская Мадонна» (1515 – 1519) и самыми значительными портретами позднего периода «Дама под покрывалом» (ок. 1516) и «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне» (1514 – 1515). 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.

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 Буонарроти (1475 – 1564) был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом. Последовательно рассмотреть работы каждой области искусства, в которой он оставил произведения. «Пьета» (1498 – 1501), «Давид» (1501 – 1504). Картон «Битва при Кашине» (известен по гравюрам и живописной копии). Цикл фресок Сикстинской капеллы («Отделение света от тьмы», «Сотворение Адама», «Грехопадение», 1508 - 1512). Купол собора св. Петра в Риме. Рассказать о переломе в мировоззрении художника, который был

связан с кризисом ренессансной культуры. «Надгробие Медичи» (1520 – 1534). Раскрыть идейное содержание произведения.

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

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 Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, прозванного Джорджоне. «Юдифь» (1505). «Спящая Венера» (1508 – 1510). Ранний период творчества Тициана (Тициано Вечеллио; 1485/90 – 1576), картины «Вахх и Ариадна» (1522 – 1523), «Любовь земная и небесная» (1510 –е гг.). «Венера Урбинская» (1538). Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Динарий кесаря» (1515 – 1520), «Святой Себастьян» (ок. 1570). Портреты Тициана. «Юноша с перчаткой» (1515 – 1520). «Портрет Ипполито Риминальди» (конец 1540-х). «Портрет папы Павла III с племянниками, кардиналами Алессандро и Оттавио Фарнезе» (1545 – 1546). Лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений.

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

Творчество Веронезе и Тинторетто

Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения; 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» Паоло Кальяри, прозванного Веронезе (1528 – 1588), введение в религиозные темы «посторонних персонажей». «Брак в Кане» (1563). Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов». Создание иллюзорного пространства в плафонных росписях. «Триумф Венеции» (1585). Усилившийся кризис эпохи в творчестве Тинторетто (настоящее имя Якопо Робусти, 1518 – 1594), народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов. «Чудо св. Марка» (1548). «Распятие» (1565 – 1588).

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

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 быденной и духовной жизни. Братья Лимбурги «Великолепный часослов герцога Беррийского» (1411 – 1416): миниатюры «Март», «Июнь», «Октябрь». Возникновение техники масляной живописи. Братья Губерт ван Эйк (? – ум. 1426) и Ян ван Эйк (ок. 1390 – 1441) как основоположники реализма в Нидерландах. Творчество Яна ван Эйка, смелого новатора, художник философского понимания жизни, ее тонкого и проникновенного художественного истолкования. «Гентский алтарь» (1426 – 1432, церковь св. Бавона). «Мадонна канцлера Ролена» (ок. 1434). «Портрет четы Арнольфини» (1434).

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

Босх и Питер Брейгель Старший

Сформировать представление о творчестве самобытных художников, которые по разному отразили народное мировоззрение своего времени. Рассказать о развитии творчества Иеронима Босха (ок. 1450 – 1516) на фоне тревожных ожиданий конца света. «Корабль глупцов». «Воз сена» (1500 – 1502, центральная часть трёхстворчатого алтаря). «Сад наслаждений» (Центральная часть трёхстворчатого алтаря; начало XVI века). Поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего (между 1525 и 1530 – 1569). «Падение Икара» (между 1555 и 1558). «Охотники на снегу» (1565). «Нидерландские пословицы» (1559). «Крестьянский танец» (1566 – 1567). «Слепые» (1568).

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

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 (1471 – 1528), который сумел достичь в своих произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет» (1498). «Автопортрет» (1500). «Портрет венецианки» (1506).

«Портрет матери» (1514). Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера. «Рыцарь, смерть и дьявол» (1513). «Св. Иероним» (1514). «Меланхолия» (1514). 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.

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 цветное решение.

Самостоятельная работа: скопировать образец орнамента (по выбору); отметить в тетради наиболее характерные черты орнамента эпохи Возрождения.

ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ

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

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 (не сохранилась); 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.

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 сечунскими 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.

Владими́ро-Сузда́льская архитекту́рная школа

Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII-XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами» (1164), Успенским (1158 – 1161) и Дмитриевским (1194 – 1197) соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского (реконструкцией), храмом Покрова на Нерли (1165); с архитектурой города-музея Суздаля.

Выявить характерные черты владими́ро-сузда́льской 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.

Ансамбль Московского Кремля

Сформировать представления о том, что Москва конца XV - начала XVI века была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры, опиравшемся на владимирское наследие. Рассказать легенду возникновения города. Рассмотреть старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века. Познакомить с памятниками архитектуры, являющимися синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Успенский собор (1475 – 1479; арх. Аристотель Фиораванти). Архангельский собор (1505 – 1508; арх. Алевиз Новый). Благовещенский собор (1484 – 1489) и церковь Ризоположения (1484 – 1486). Грановитая палата (1487 – 1491; арх. Марко Фрязин и Пьетро Антонио Солари). Колокольня Ивана Великого (1505 – 1508; арх. Бон Фрязин). Посмотреть документальный фильм «Московский Кремль». Обратит внимание на антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом богатырей в русских

доспехах. Рассказать о том, что Кремль и его здания стали образцом, которому стремились подражать другие города Московского княжества.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об истории и святынях одного из соборов Московского Кремля.

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.** Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву («храм Василия Блаженного»; 1555 – 1560; зодчие Барма и Постник) 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 Богоматери, заступницы Руси. Церковь Вознесения в царском селе Коломенском (1532; постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного).

4) **Огненные храмы XVII века.** Образ мог связываться с сиянием небесных сил. Старый собор Донского монастыря в Москве, церковь Николы Посадского в Коломне и др.

5) **Многоярусный тип храма.** Церковь Покрова Богородицы в Филях (1693).

6) **Сооружения, органично соединявшие в себе разные архитектурные типы.** Церковь Рождества в Путинках в Москве (1649 – 1652).

Самостоятельная работа: узнать историю постройки одного из храмов своего города (источник названия, когда и кем построен, выявить к какому типу храмов он относится).

Феофан Грек и Андрей Рублев

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV вв. (Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма. Формирование умения сравнивать почерки художников; воспитывать интерес к наследию русского искусства. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Успение Божией Матери» (1380 – 1390-е), «Преображение» (около 1403). Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора московского Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от

византийской традиции. Анализ композиции, богословская символика отдельных элементов иконы «Св. Троица». Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово).

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

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 XV - XVII 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).

Школа Дионисия 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: поиск 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. «Митрополит Алексей» (икона, конец XV века). Рассмотреть работы Симона Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского» (1668), «Спас Нерукотворный» (1657). Сделать вывод о том, что образу Спаса недостает одухотворенности икон школы Дионисия, но данное ограничение искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе возможно правдоподобное живое человеческое лицо.

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

Искусство художественного оформления книги в средневековой России

Приход Книги на Русь вместе с христианством. Книга как атрибут христианских обрядов, источник Слова Божьего. Миниатюра, заставка, инициал. Древнейшие русские миниатюры. Остромирово Евангелие (1056 – 1057 гг.) и Изборник (1073). Расцвет книжной миниатюры в XII – XVI веках. Радзивилловская летопись конца XV века и Лицевой Летописный свод времен Ивана Грозного. Появление прямой перспективы, трехмерного пространства, реалистических деталей в рисунках XVII века. Книга «Титулярник» с портретами русских царей. Расцвет золотописного дела (т.е. красивого письма) в середине и конце XVII века. Книгописные мастерские Посольского приказа, Оружейной палаты и Патриаршего дома. Стили русского книжного орнамента: а) старовизантийский (торжественный, с обилием золотой краски и правильностью форм); б) тератологический, т.е. «чудовищный» (связанный с образами древней языческой культуры); в) балканский; г) нововизантийский. Влияние немецкой гравюры первых печатных книг на русских книжников в XVI- XVII веках. Создание русскими первопечатниками старопечатного стиля на основе соединения нововизантийского орнаментального стиля и гравюры. Взаимное влияние печатников и живописцев, иллюстрировавших книги, друг на друга. Вытеснение рукописной книги книгой печатной. Создание новых стилей в среде староверов (например, гуслицкого стиля из старообрядческого центра Гуслицы, расположенного недалеко от Москвы). Средневековый книжный переплет.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете образцы русской книжной миниатюры; сделать подборку иллюстративного материала по теме.

Декоративно-прикладное искусство Древней Руси

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: просмотр видеofilmа о сокровищах Кремля.

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII - XVIII вв.

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, Халс, Вермер Дельфтский.

Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко

Сформировать представление об искусстве барокко, раскрыть роль католической церкви; выявить главные особенности стиля (стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры); познакомить с творчеством Бернини.

На примере анализа композиционного решения фасада церкви Сан Карло на площади «Четырех фонтанов» в Риме (1634 – 1667) архитектора Франческо Барромини (1599 – 1667), объяснить характерные особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; трактовку образа объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное использование ордерной формы ради усиления пластичности и живописности общего решения. Обратит внимание на любимые декоративные формы (волюту, овал); раскрепованный антаблемент как почти непременный признак барочной постройки.

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. Крупнейшая архитектурная работа Бернини – окончание многолетнего строительства собора св. Петра в Риме и оформление площади перед ним (1656 – 1667). Рассказать о применении законов перспективы и оптики при конструировании архитектурных проектов. «Королевская лестница» («Скала реджа», 1663 – 1666).

Познакомить с деятельностью Бернини-декоратора при оформлении собора св. Петра. «Бронзовый киворий» (балдахин, 1624 – 1633). Рассказать о творчестве Бернини-скульптора. Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 – 1666). Новаторские искания мастера в ряде статуй и портретов. «Давид» (1623). Тонкость жизненных наблюдений в алтарной группе «Экстаз св.

Терезы» (1645 – 1652) в церкви Санта Мария дела Витория. При анализе произведений увидеть общий театральный прием – свет, льющийся из окна, умение подчинить себе материал. 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», «киворий»; записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты творчества мастера.

Караваджо

Сформировать представление о революции в области формы и иконографии живописи, совершенной Микеланджело да Караваджо (1573 – 1610). Рассказать о личности художника, его непростом жизненном и творческом пути. На примере анализа раннего творчества выявить, что главным в его произведениях является не повествование, а поиск характерного типажа. Обратит внимание на материальность и законченность каждой детали. «Юноша с лютней» (ок. 1595, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Картина «Корзина с фруктами» (1596) – как первое и одно из самых красивых произведений жанра натюрморт. Раскрыть провокационный характер образов зрелого периода: отход от иконописного канона, превращение сцен священных деяний в «натурную постановку», придававшего им характер застывшего мгновения и документальную убедительность; изображение Христа и других святых земными и плотскими. Выявить новаторский характер его живописного языка, сделавшего образы более реальными и осязаемыми: натурализм, изображение фигур в натуральную величину, падающий свет, выхватывающий главное в композиции. Светотень, доведенная до предельной выразительности, как важнейший композиционный фактор в творчестве Караваджо. Действие света равносильно действию слова. «Призвание апостола Матфея» (1599 – 1600). «Обращение Павла» (1600 – 1601). «Положение во гроб» (1602 – 1604). «Успение Богоматери» (1605 – 1606). 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; написать в тетради сообщение о возникновении в Италии на рубеже XVI-XVII веков академического направления в живописи в так называемой Болонской Академии братьев Караччи, призывавшей к изучению природы, которая должна была перерабатываться и облагораживаться в соответствии с идеалами и канонами красоты, которые они видели в искусстве Высокого Возрождения.

Искусство Испании XVII века

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века. Познакомить с особенностями исторического развития Испании. Рассказать о творчестве Эль Греко (Доменико Теотокопули, 1541 – 1614); раскрыть трагический характер его образов. «Вид Толедо» (1610 – 1614), «Лаокоон» (1610), «Погребение графа Оргаса» (1586 – 1587). Народная основа творчества Хусепе Риберы (ок. 1591 – 1652). «Св. Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642). Материальная достоверность и возвышенность

художественных образов, созданных Франсиско Сурбараном (1598 – ок. 1664). «Отрочество Марии» (1641 – 1658). «Молитва св. Бонавентуры» (1629). «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633).

Рассмотреть творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660) - вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи» (1657). Портреты кисти Веласкеса. «Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия X» (1650), «Портрет шута Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды» (1634 – 1635).

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса.

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 Питера Пауля Рубенса (1577 – 1640), его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов); особенности личности. «Автопортрет с женой Изабеллой Брандт (Жимолостная беседка)» (1609). Драматическая динамика композиций. «Водружение креста» (1610 – 1611). «Похищение дочерей Левкиппа» (1619 -1620). Обращение к темам борьбы человека с природой, к сценам охоты. «Охота на гиппопотамов и крокодилов» (1615 – 1616). Ритмическая организация изображения. Ритм – как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его восприятия. «Пейзаж с возчиками камней» (1620). Особенности лучистой палитры Рубенса. «Персей и Андромеда» (1620 – 1621, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Шубка» (1638 – 1639). Народная основа творчества в картине «Крестьянский танец» (1636 – 1640).

Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. «Семейный портрет» (1620 – 1621, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Автопортрет» (конец 20-х – начало 30-х XVII века). Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. «Бобовый король» (около 1638, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Натюрморты Ф. Снейдерса. «Рыбная лавка» (1613 – 1620).

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Рубенса.

«Малые» голландцы

Сформировать представление о демократизации голландской культуры в первой половине XVII в.; раскрыть ведущую роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве и возникновением термина «малые голландцы».

Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты. Якоб ван Рёйсдал. «Болото» (1660-е). Виллем Клас Хеда «Завтрак с крабом» (1648, 1647, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Стремление воплотить

поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. Питер де Хох «Хозяйка и служанка» (около 1660). Герард Терборх «Бокал лимонада» (около 1664). Ян Стен «Гуляки» (около 1660). Охарактеризовать творчество Яна Вермера Дельфтского (1632 – 1675) – тончайшего колориста, одного из выдающихся мастеров жанровой живописи. «Девушка с письмом» (конец 1650-х). «Служанка с кувшином молока» (между 1657 – 1660 гг.). «Уличка» (1658). «Вид Дельфта» (около 1660). «Кружевница» (1664 – 1665). «Искусство живописи» (около 1665 – 1667). Познакомить с творчеством Франса Халса (между 1581 и 1585 – 1666), основоположника голландского реалистического портрета. «Офицеры стрелковой роты Святого Георгия» (1616). «Портрет улыбающегося кавалера» (1624). «Цыганка» (1628 – 1630). «Портрет регентш приюта для престарелых» (около 1664).

Самостоятельная работа: словарная работа: «малые голландцы», «групповой портрет»; записать в тетрадь название работ и имена авторов; анализ произведений Вермера Дельфтского и Ф. Хальса.

Рембрандт

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669) – одной из вершин мировой живописи.

Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Раскрыть огромную духовную значительность и философскую глубину искусства Рембрандта; роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Познакомить с живописной фактурой его полотен. Выявить глубину психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Обратит внимание на высокое мастерство исполнения и глубину содержания в офортах Рембрандта. «Флора» (1634, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Автопортрет с Саскией на коленях» (1635). «Даная» (1636, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока (Ночной дозор) (1642). Офорт «Три дерева» (1643). «Старик в красном» (1652 – 1654, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Портрет Титуса» (1656). «Автопортрет» (1665). «Портрет Хендрикьё Стоффелс» (1656 – 1657). «Возвращение блудного сына» (1668 – 1669).

Самостоятельная работа: определение характера человека по портретам кисти Рембрандта, выявление художественных особенностей отдельных произведений.

Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм

Сформировать понятие о «классицизме» как об идейно-художественном направлении и стиле в европейском искусстве 17 века. Раскрыть руководящую роль Королевской Академии живописи и скульптуры ставшей государственным учреждением и Академии архитектуры, основанной в 1671 году. 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: подготовить сообщения о Лувре как художественном музее, Вандомской площади.

Никола Пуссен и Клод Лоррен

Сформировать понимание принципов классицизма, воплощенных в живописи; познакомить с творчеством Пуссена и Лоррена.

Рассмотреть картины Никола Пуссена (1594 – 1665) – основоположника классицизма в живописи, посвятившего жизнь искусству большой идеи. Раскрыть темы современной ему эпохи в рамках сюжетов, почерпнутых из античной мифологии и древней истории. Выявить стремление к величавому спокойствию, благородной сдержанности и равновесию. Отметить, что принципы классицизма проявились и в композиции работ художника: простоте, логичности, упорядоченности, четком отделении пространственных планов, подчеркнутых цветовым решением. Художник о роли цвета в картине. «Автопортрет» (1649 -1650). «Танкред и Эрминия» (1629 – 1630, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Царство Флоры» (1631). «Пейзаж с Полифемом» (1649, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Аркадские пастухи» (1650-е). Своеобразие пейзажей Клода Желле, прозванного Лорреном (1600 – 1682): тонкость колорита, виртуозно построенная перспектива, игра тонов, изображение воздуха и света на холсте. Клод Лоррен - как основоположник традиций французского пейзажа. «Утро в гавани» (1640-е). «Похищение Европы» (1655, Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина). «Пейзаж с Аполлоном и сивиллой Кумской» (1650-е, Санкт-Петербург, Эрмитаж).

Самостоятельная работа: сопоставить фрагменты эпоса Овидия «Метаморфозы» и картины Пуссена «Царство Флоры».

Искусство Франции первой половины XVIII века

Сформировать представление о кризисе абсолютизма во Франции; о формировании стиля «рококо» (от франц. rocaille - «раковина») и его проявлении в искусстве; рассказать об одновременном развитии реалистических тенденций в живописи на примере творчества Ватто и Шардена. Архитектура рококо. Комфорт и ювелирная тонкость отделки городских особняков аристократии («отелей» - особняков с собственным садом). Пристрастие к сложным, изысканным формам, причудливым линиям, напоминающим силуэт раковины, как характерная черта нового стиля. Овальные формы и плавная динамика форм интерьера отеля Субиз (1730-е), созданного архитектором Жерменом Бофраном (1667 – 1754). Прихотливость и роскошь мебели. Декоративность и камерность живописи стиля рококо, тесно связанной с интерьером отеля. Превращение изображения фигуры человека на картине в деталь орнаментального убранства интерьера. Своеобразие искусства первой половины XVIII века – сочетание остроумного и насмешливого скептицизма и изысканности,

тяготение к образам Востока. Одновременное развитие реалистического направления в живописи. Познакомить с реалистической наблюдательностью в произведениях Антуана Ватто (1684 – 1721), создателя галантного жанра, живописи настроения, певца тонких душевных движений и чувств. Выявить трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. «Савояр» (1710). «Актеры итальянской комедии» (1712). «Паломничество на остров Киферу» (1717). «Жиль» (1720). «Вывеска лавки Жерсена» (1720). Пасторальный жанр в творчестве Франсуа Буше (1703 -1770). «Купание Дианы» (1757) и «Тет-а-тет» (1764). Развитие реалистического направления в творчестве Жана Батиста Шардена (1699 – 1779), художника, впервые в искусстве XVIII века воссоздавшего строй жизни третьего сословия Франции. «Карточный домик» (1735). «Прачка» (ок. 1737, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Натюрморт – как центральная тема Шардена. Гармония и целостность видения. «Медный бак» (1733). «Атрибуты искусства» (1766, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Автопортрет с зеленым козырьком» (1775) – шедевр пастельной техники.

Самостоятельная работа: словарная работа - термины «рококо», «пастораль», «пасторальный жанр», «галантный жанр»; подготовить сообщение о творчестве О. Фрагонара.

Искусство Франции второй половины XVIII века

Сформировать представление о стиле «неоклассицизм» (т.е. «новый классицизм»), пришедшем на смену рококо в результате распространения идей Просвещения, в свою очередь основанных на идеалах, почерпнутых из истории и культуры античности, а также влияния достижений археологии – началом раскопок Помпей.

Архитектура неоклассицизма. Стремление к простым, геометрически правильным формам. Сочетание противоположностей: изысканности и строгости, парадности и скромности, монументальности и внимания к деталям в творчестве архитектора Жака Анжа Габриеля (1698 – 1782), создателя Малого Трианона в Версале (1762 – 1764) – шедевра архитектуры XVIII века. Архитектура Парижа как центр развития нового стиля. Жак Анж Габриэль. Площадь Людовика XV в Париже (ныне площадь Согласия). Жак Жермен Суфло. Церковь Святой Женеьевы (Пантеон) (1757 – 1790). «Говорящая архитектура». Создание идеальной модели мира Клодом Никола Леду (1736 – 1806). Проект города Шо (иллюстрация из книги «Архитектура, рассмотренная с точки зрения искусства, нравов и законодательства», 1804). *Скульптура неоклассицизма.* 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 и вера в человека в скульптурных портретах Жана Антуана Гудона (1741 – 1828). «Вольтер, сидящий в кресле» (1781).

Самостоятельная работа: сделать записи в тетради; подготовить сообщение о создании «Медного всадника».

Искусство Англии XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века; о ведущей роли жанра портрета и творчестве ярких представителей английской живописи. Раскрыть обличительный характер искусства Уильяма Хогарта (1697 – 1764), сочетающийся с буржуазным морализированием. Серия картин «Модный брак» (1743 – 1745). Гуманизм и демократизм реалистических портретов. «Продавщица креветок» (1760-е). Сочетание черт светской парадности с меткостью психологической характеристики в творчестве Джошуа Рейнольдса (1723 – 1792) - живописца и теоретика искусства. «Портрет писателя Стерна» (1760). Создание одновременно с реалистическими аллегорическими портретами. «Портрет актрисы Сары Сиддонс в виде музы трагедии» (1784). Поэтичность, мечтательность, одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Томаса Гейнсборо (1727 – 1788). Обогащение портретных композиций пейзажным фоном. «Супруги Эндрюс» (1749). Интеллектуальность образа в «Портрете актрисы Сары Сиддонс» (1784 – 1785). Благородство и гармония колорита портретов. «Портрет герцогини де Бофор» (или «Дама в голубом») (1770-е, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Портрет Джонатана Баттола» (или «Голубой мальчик») (ок. 1770). Семейные портреты («сцены собеседования») как специфическая разновидность английских групповых портретов. Воплощение идеала естественной простоты и правдивости в групповом семейном портрете «Утренняя прогулка» (1785).

Самостоятельная работа: словарная работа «английский групповой портрет» или «сцены собеседования»; записать название картин и имена художников.

РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

Русское искусство начала XVIII века

Дать представление о европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; раскрыть связь нового искусства России с тремя стилевыми направлениями (барокко, классицизм, рококо). Главенство двух «тем» в художественном творчестве: «человек» и «город».

А). *Искусство портрета* как значительное явление в русском искусстве начала века. Работа с натуры - новая черта русской живописи. Иван Никитич Никитин (середина 1680-х – не ранее 1742) - основатель новой русской живописи. Черты рококо в «Портрете С.Г. Строганова» (1726). Глубина проникновения в характер в «Портрете наполевого гетмана» и «Портрете канцлера Г.И. Головкина» (оба в 1720-е). «Автопортрет с женой» (1729?) Андрея Матвеева (между 1701 и 1704 – 1739) – первый автопортрет русского художника. Деятельность скульптора Бартоломео Карло Растрелли (1675? – 1744), работавшего в стиле барокко. Сочетание острого психологизма образов с блестящим мастерством в передаче фактуры одеяний. Бронзовый бюст Петра I (1723). Конный монумент Петра I (1720 – 1724).

Монументальная группа «Анна Иоанновна с арапчонком» (1741). Стилистика рококо в детских портретах Л. Каравакка (работал в России с 1716 по 1754). «Портрет Анны и Елизаветы» (1717).

Б). *Бурное развитие градостроительного искусства и архитектуры вместе с гравюрой*, призванной запечатлевать лучшие произведения. Приобщение к общим закономерностям античной, ренессансной, барочной и зародившейся во Франции архитектуры классицизма. Простота и деловитость архитектуры начала XVIII века. Формирование нового идеала города – регулярно и рационально спланированного единого архитектурного ансамбля. Отказ от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образующих «трезубец». Появление новых типов зданий в русской архитектуре (административного, промышленного, учебного, научного назначения). Введение государством «образцовых проектов» для массового строительства. Использование зодчими высотных сооружений, увенчанных шпилями. Ордер – как важнейший атрибут архитектуры нового времени. Роль в развитии русской архитектуры начала века иностранных архитекторов и трех русских зодчих – М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. Еропкина. Связь классицистической линии в искусстве с деятельностью видного французского архитектора и инженера Жан-Батиста Леблона (1679 – 1719). Проект планировки Петербурга (1716; Леблон). Барочное направление деятельности Доменико Трезини (около 1670 – 1734), уроженца итальянской Швейцарии, возглавлявшего Канцелярию городских дел, организацию ведавшую застройкой столицы. Новизна построек по назначению и архитектуре. Петропавловский собор (1712 – 1733; арх. Д. Трезини) – новый для русской архитектуры тип храма – трехнефная базилика. Здание Двенадцати коллегий (1722, закончено к 1742 при участии Михаила Григорьевича Земцова (1684 – 1743) и Дж. Трезини) – первое административное здание. «Летний сад» – дворцово-парковая резиденция, украшенная декоративной скульптурой, заказанной в Италии. Кунсткамера – первый русский музей (1718 – 1734; арх. Г.И. Маттарнови и др.). Летний дворец Петра (1710 – 1714; Д. Трезини, А. Шлютер и др.). Резиденция А. Д. Меншикова на берегу Васильевского острова (1710 – 1720; Дж. – М. Фонтана, Г. Шедель). Центральная башня Адмиралтейства с высоким золоченым шпилем, несущим флюгер в виде трехмачтового корабля (1732; арх. Коробов). Создание планировки значительной части Адмиралтейского острова между Невой и Мойкой Петром Михайловичем Еропкиным (около 1698 – 1740).

Гравюра Алексея Федоровича Зубова (1682/83 – после 1749) «Панорама Петербурга» (1716).

Сформировать представление об изменениях в области зодчества в середине XVIII века. Познакомить с творчеством Франческо Бартоломео Растрелли (1700 – 1771), работавшем в стиле барокко. Стилистические черты архитектуры: главенство дворцов и храмов; понимание красоты как богатства и пышности; преобладание чувства над разумом. Стремление «оживить» мертвую материю (обильное включение скульптуры в систему

несомых и несущих элементов, «скульптурность» орнаментов и чисто архитектурных деталей). Вольное обращение с ордерной системой. «Уничтожение» плоскости стены («волнующаяся» поверхность фасадов). Бесконечные «прорывы» - двери, окна, зеркала в интерьерах. Влияние французского классицизма на специфику русского барокко: в протяженности парков, фасадов дворцов, анфилад интерьеров; в господстве прямых линий в планах зданий. Большой дворец в Петергофе (1745 – 1755). Большой (Екатерининский дворец) в Царском селе (1752 – 1757). Зимний дворец (1754 – 1762). Ансамбль Смольного монастыря (1748 – 1764).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах Петра I, перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов.

Русская 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 (1764 – 1788; арх. А.Ф. Кокоринов, Ж. Б. Валлен-Деламот). Ограда Летнего сада в Санкт-Петербурге (1771 – 1786; Ю. М. Фельтен, П. Егоров). Познакомить с творчеством русских архитекторов Василия Ивановича Баженова (1737/38 – 1799) и Матвея Федоровича Казакова (1738 – 1812). Проект Кремлевского дворца (1767 – 1773), дворцово-парковый ансамбль в Царицыно под Москвой (1775 – 1785), дом П.Е. Пашкова (1784 – 1786; Баженов). Петровский дворец (1775 – 1782), здание Сената в Московском Кремле (1776 – 1787), зал Благородного собрания (1780-е; Казаков).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; посмотреть документальный фильм «Первый российский скульптор. Федот Шубин в Интернете по каналу YouTube, записать в тетради название основных работ, раскрыть роль мастера в искусстве России.

Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века

Дать представление о подъеме русской скульптуры и живописи, связанным с образованием в России Академии художеств, которая взяла на себя идейное руководство искусством и создала систему профессионального воспитания специалистов. Рассказать об учреждении Академии 6 (17) ноября 1757 года при непосредственном участии И. И. Шувалова (1727 – 1797) – деятеля русского просвещения, первого куратора Московского университета. Опора на классицистические взгляды, характерные для многих академий XVII – XVIII веков. Освоение творческого опыта прошлого как основа художественного воспитания. Деление жанров на «высшие» и «низшие». Познакомить с творчеством основоположника исторического жанра в Академии художеств Антона Павловича Лосенко (1737 – 1773), одного из крупнейших мастеров рисунка своего времени. «Владимир и Рогнеда» (1770). Выявить своеобразие почерка художников-живописцев портретного жанра: Федора Степановича Рокотова (1732/36 – 1808), Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735 – 1822), Владимира Лукича Боровиковского (1757 – 1825). Познакомить с произведениями мастеров скульптуры Федота Ивановича Шубина (1740 – 1805), Федора Гордеевича Гордеева (1744 – 1810), Михаила Ивановича Козловского (1753 – 1802).

Самостоятельная работа: подготовиться к зачету, повторить пройденный материал.

Зачет по теме «Стили барокко, классицизм, рококо»

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА

Историю XIX века открывает не календарный 1801 год, а 1789-й. Великая Французская революция (1789 – 1799 гг.), уничтожившая монархию и установившая республику, надолго определила пути развития европейской культуры. Открытием века стало осознание неповторимой ценности человеческой личности.

Франциско Гойя

Сформировать представление о творчестве Франциско Гойи (1746 – 1828), отразившем героическую борьбу и трагическую судьбу испанского народа. Рассказать о реакционном характере испанского абсолютизма; о разоблачении традиционного порядка и уклада жизни старой Испании в графической серии «Капричос» (исп. - «фантазия», «игра воображения») (1797- 1798). Раскрытие в офортах темы добра и зла. «Сон разума рождает чудовищ», «Какой златоуст!», «Когда расцветёт, мы уйдем» (все офорты из серии «Капричос»). Откровенность характеристик парадного портрета семьи Карла IV (1800). Содержательность и внутренняя страстность женских портретов. «Портрет Исабельи Кобос де Порсель» (1806). Воплощение живой красоты в образе одетой и обнаженной лежащей женщины (махи) на картинах 1802 года. Отражение героической борьбы испанского народа с французскими интервентами в картине «Расстрел в ночь с 2 на 3 мая 1808

года» (1814). Тема страдания и подвига народа в графической серии «Бедствия войны» (1810 – 1820). Например, лист посвященный подвигу защитницы Сарагосы Марии Агостины «Какое мужество!». Поздний период творчества Гойи. «Сатурн» (из цикла росписей «Дом глухого»).

Самостоятельная работа: составить рассказ о творчестве художника, перечислить основные произведения.

Французский классицизм

Сформировать представление об изобразительном искусстве стиля неоклассицизм на примере творчества художников Давида и Энгра. Показать слияние античных традиций с идеями политической борьбы в творчестве Жака Луи Давида (1748 – 1825), основоположника революционного классицизма. Провозглашение новых эстетических идеалов в картине «Клятва Горациев» (1784). Достижение высшего героического реализма в картине «Смерть Марата» (1793), композиция которой подобна величественному и строгому монументу. «Автопортрет» (1794) – как один из лучших портретов революционной поры. Изменение характера творчества после поражения первой французской революции. «Переход Бонапарта через перевал Сен-Бернар» (1800). Чистота классического стиля в «Портрете мадам Рекамье» (1800). Познакомить с портретами и зарисовками с натуры Жана Огюста Доменика Энгра (1780 – 1867), составляющими ценную часть французской художественной культуры XIX века. Выявить стилевые особенности портретов: чеканную форму, безупречный рисунок, красоту силуэтов. «Портрет Л. Ф. Бертена» (1832). «Портрет Ф. Ривьера», «Портрет госпожи Ривьер» и «Портрет мадам Ривьер» (все 1805). Обратит внимание на главное средство Энгра-рисовальщика – гибкую, точную линию. «Портрет знаменитого скрипача Паганини» (1819). Воплощение идеала «вечной женской красоты» в картине «Источник» (1820 – 1856).

Самостоятельная работа: записать названия работ и имена авторов; посмотреть видеофильм о французском классицизме в Интернете.

Романтизм во Франции

Сформировать понятие о романтизме как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве; показать, как основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях живописцев Жерико, Делакруа и скульптора Франсуа Рюда. Зарождение романтизма. Борьба с классицизмом. Героизация личности, вступающей в битву с враждебной средой, страдание и гибель в борьбе героя – как центральная тема прогрессивного романтизма. Познакомить с творчеством Теодора Жерико (1791 – 1824) – основоположника революционного романтизма во французской живописи, возглавившего борьбу против догматики классицизма, за искусство, овеянное бурями страстей. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях «Офицер императорских конных егерей во время атаки» (1812), «Раненый кирасир» (1814). Анализ картины «Плот Медузы» (1818 – 1819). Познакомить с творчеством Эжена Делакруа (1798 – 1863), пронизанном пафосом борьбы за свободу, глубоким сочувствием к

угнетенным, верой в торжество света и добра. «Данте и Вергилий» (1822). «Резня на Хиосе» (1824). Анализ картины «Свобода, ведущая народ» («28 июля 1830 года», 1830). Яркая эмоциональность, отказ от канонов, расширение круга тем в скульптуре романтизма. Смелое соединение образов реальности и аллегии в горельефе Франсуа Рюда (1784 – 1855) «Выступление добровольцев в 1792 году» («Марсельеза», 1833 – 1836), украшающем Триумфальную арку на площади Звезды в Париже.

Самостоятельная работа: доказать, что в творчестве художника одновременно могут сосуществовать черты разных стилей и направлений.

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.

Реализм во Франции

Сформировать представление о реализме как ведущем принципе французского искусства второй половины XIX века. Раскрыть причины развития реализма в живописи Франции (победа прагматизма в общественном сознании, преобладание материалистических взглядов, господствующая роль науки); показать на примере творчества Оноре Домье, Камиля Коро, художников барбизонской школы, Француа Милле и Гюстава Курбе появление новых тем и нового героя. Познакомить с понятиями «реализм» и «критический реализм». Расцвет литографии во Франции в 30-40-х гг. XIX века. Сатирический журнал «Карикатюр» и газета «Шаривари». Оноре Домье (1808 – 1879), график, карикатурист, живописец. Термин «литография». Связь творчества Домье с революциями 1830 и 1848 гг. Создание образа положительного героя-рабочего, сознательного борца за свои интересы. «Улица Транснонен» (1834, литография). «Законодательное чрево» (1834, литография). Изображение трудящихся в обычной для них

обстановке «Прачка» (Париж, Лувр). Появление, одновременно с Домье, группы художников работающих в области национального пейзажа. Роль французских художников-пейзажистов в утверждении реализма в мировом искусстве (воспевание красоты и поэтичности окружающего мира, в котором живет и трудится простой человек). «Пейзажи настроения», «интимные пейзажи» Камиля Коро (1796 – 1875), умение выразить в них личное отношение и настроение. «Колокольня в Аржантее» (1858 – 1860, Москва, ГМИИ). «Воз сена» (1860, Москва, ГМИИ). «Порыв ветра» (ок. 1865 – 1870, Москва, ГМИИ). Иной характер живописи художников-барбизонцев, изображавших, работая на пленэре, сельскую природу Франции, и утверждавших национальный реалистический пейзаж. Теодор Руссо (1812 – 1867) – как глава художников-барбизонцев. Значительность и монументальность простых мотивов природы, отношение к живому, особенно к деревьям, как к благородным существам. «Выход из леса Фонтенбло со стороны Броль. Заходящее солнце» (1848 – 1850, Париж, Лувр). «Дубы» (1852, Париж, Лувр). Драматическая взволнованность состояния природы в пейзажах Жюль Дюпре (1811 – 1889). «Вечер» (1840-е, Москва, ГМИИ). Поэзия тихих вечеров и расцветов Шарля-Франсуа Добиньи (1817 – 1878). «Деревня на берегу реки Уазы» (1868, Москва, ГМИИ). Творчество Жана Франсуа Милле (1814 – 1875), главной темой которого стало изображение жизни и труда крестьян. «Сеятель» (1849 – 1850, Бостон, Музей изящных искусств). «Сборщицы колосьев» (1857, Париж, музей Орсэ). «Человек с мотыгой» (1863, Париж, Лувр). Реализм как эстетика авангарда того времени, утверждавшая, что искусство должно обращаться к насущным вопросам действительности и выражать их без прикрас, идеализации или сентиментальности. Творчество Гюстава Курбе (1819 – 1877) – главного представителя реализма в живописи. Умение трактовать простые жанровые сцены как возвышенно-исторические, героическая окраска картин провинциальной жизни. Программа реализма, созданная Курбе. «Похороны в Орнане» (1849-1850, Париж, музей Орсэ). «Здравствуйте, господин Курбе» (1854, Монпелье, Музей Фабр). Объемность пластической формы, колорит и свет в произведениях Курбе. «Веяльщицы» (1855, Нант, Музей изящных искусств). «Ателье» (1855, Париж, Лувр) - картина-манифест, «реальная аллегория». Символическое деление персонажей на три группы (автор, друзья и враги), изображение людей в натуральную величину. Воздействие художника на творчество многих прогрессивных художников Европы последней трети 19 века.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Домье, Коро, Курбе; познакомиться с творчеством Бастьена-Лепажа (1848 – 1884).

Эдуард Мане

Познакомить с творчеством Эдуарда Мане, в работах которого живопись второй половины XIX века представлена во всем многообразии своих проявлений. Дать представление о понятии «салонное искусство»; рассказать о художнике, творчество которого было устремлено к новым средствам художественного выражения, противостояло буржуазной

пошлости салонного искусства. Творчество Эдуарда Мане (1832 – 1883). Приверженность к реалистической традиции прошлого, утверждение важности обращения к большим эпохам реалистического искусства и вместе с тем – к реальной действительности. «Завтрак на траве» (1863, Париж, Лувр), «Олимпия» (1863 Париж, Лувр) – вариации на тему композиций старых мастеров. «Флейтист» (1866). Калейдоскоп человеческой жизни в картине «Музыка в Тюильри» (1860, Лондон, Национальная галерея.) - взятая из реальной жизни тема, пленэрная живопись, техника раздельного мазка, вместо академической техники «тщательной отделки», отсутствие символизма картин Курбе. Тема города в творчестве художника. «Портрет Эмиля Золя» (1868). «Балкон» (1868, музей Орсэ, Париж). Мастерская художника как центр художественной жизни Парижа в конце 60-х годов XIX века. Работа на пленэре под влиянием импрессионистов. «Аржантей», «В лодке» (1874). Письмо крупными мазками, стремление к четкой структуре композиции, ясности изображения. Эксперименты с пространством. «Бар в Фоли-Бержер» (1882, Лондон, галерея Института Курто).

Самостоятельная работа: записать названия основных произведений художника, подобрать иллюстративный материал.

Импрессионизм

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Дать определение «импрессионизм»; познакомить с творчеством ярких представителей группы Клода Моне, Камиля Писсарро и Альфреда Сислея, Огюста Ренуара. Импрессионизм как результат длительного развития искусства 19 века. Два главных открытия 19 века, которые освободили восприятие и перевернули традиционные каноны: фотография и теория цветовых контрастов Шевреля. Выставка «Анонимного общества художников, живописцев, скульпторов, гравёров и литографов» в парижском ателье в 1874, как первый коллективный вызов официальному академическому искусству, Салону, критике и консервативно настроенной публике. Творчество Клода Моне (1840 – 1926) – основоположника импрессионизма. «Впечатление. Восход солнца» (1872, Париж, музей Мармоттан). Моне и пленэр. Появление новых художественных материалов (красок в металлических тюбиках), способствовавших экспериментам импрессионистов и развитию новых технических приемов. Влияние работы Эдуарда Мане («Музыка в Тюильри») и Яна Бартолда Йонгкинда, нидерландского художника, предтечи французского импрессионизма (работа на пленэре, непосредственность впечатлений, свободная, обобщенная, подчас эскизная манера письма, светлая, тонкая гамма). Ян Бартолд Йонгкинд «Набережная Орсэ» (1852, Баньер-де-Бигор, музей Салье). Анализ работы Клода Моне «Осенний день в Аржантейе» (1873, Лондон, Галерея Института Курто) – яркого образца импрессионистической живописи: новый пейзаж, исполненный в новом стиле, небольшой по размеру, не содержащий ни рассказа, ни нравоучения, а только отражение в красках зрительных впечатлений и ощущений художника. Опора Моне на последние достижения

науки в области теории цвета: противопоставление дополнительных цветов, что, при воздействии на сетчатку глаза, создает иллюзию вибрации света и воздуха. Сущность художественного метода живописи импрессионизма – передача непосредственных впечатлений от окружающей среды, создание живописными средствами иллюзии света и воздуха. Письмо чистым цветом. «Разрушение» материального мира. Подмена картины этюдом. Вывод живописи на пленэр. «Бульвар Капуцинок в Париже» (1873, Москва, ГМИИ). Увлечение японскими гравюрами, ставшими источником новых художественных приемов. Яркий и гармоничный колорит, использование воздушной перспективы, восприятие природы как бесконечной смены впечатлений. Серии картин Клода Моне. Стремление схватить состояние атмосферы, освещения одного и того же мотива пейзажа в различное время суток. «Стога сена» (1866), «Руанский собор» (1893 – 1895). Мгновения изменчивого освещения в одном и том же месте «Вокзал Сен-Лазар» (1877). Знаменитая серия «Кувшинок» («Нимфей») (1890-е - 1926). Работы Клода Моне в Эрмитаже и Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. Пейзажи Камиля Писсарро (1839 – 1899). Живое и непосредственное изображение природы; правдивость и композиционная законченность, большая сдержанность цвета. «Бульвар Монмартр в Париже» (1897, Санкт-Петербург, ГЭ). «Красные крыши» (1877, Париж, музей Орсэ). Разнообразие работ. Альфред Сислей (1839 – 1899) - мастер хрупких цветовых вариаций. «Наводнение в Пор-Марли» (1876, Руан, Музей изящных искусств). Увлечение фотографией, схватывающей жизнь в ее моментальности, заимствование из восточного искусства техники кадрировки, растянутые виды и изображение жестов людей разных профессий в творчестве Эдгара Дега (1834 – 1917). Отличие от настоящих «импрессионистов»: непосредственности восприятия он добивался средствами сюжета и композиции, а не благодаря открытой кладке мазков. «Танцевальный класс» (1873 – 1875, Париж, Музей Орсэ). «Женщина, расчесывающая волосы» (1886, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Голубые танцовщицы» (около 1897, Москва, ГМИИ имени Пушкина). Творчество Огюста Ренуара (1841 – 1919) – поиск единства и постоянное использование дополнительных средств; использование человеческих фигур как основного мотива пейзажа. «Мулен де ла Галет» (1876, Париж, Лувр). «Качели» (1876, там же). «Обнаженная» (1876, Москва, ГМИИ). «Портрет Жанны Самари» (1877, Москва, ГМИИ). «Девушка с веером» (1881, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж).

Самостоятельная работа: анализ произведений художников-импрессионистов, выявление в каждом из них особенностей импрессионизма.

Огюст Роден

Познакомить с творчеством выдающегося скульптора XIX века Огюста Родена. Рассказать о творческом пути художника, который открывал новые пути в пластике, ломая мертвые схемы и догмы официального искусства; выявить соприкосновение пластического языка художника с живописью

импрессионистов; познакомить с лучшими произведениями мастера. Кратко рассказать о биографии художника. Реалистические устремления и трагическое восприятие жизни в ранней скульптуре «Человек со сломанным носом» (1864, Париж, Музей Родена). «Бронзовый век» (1876, Париж, Музей Родена). Замысел центрального монументального произведения Родена «Врата ада» (1880 – 1917), задуманного по контрасту с «Вратами рая» Лоренцо Гиберти. Стремление воплотить судьбы человечества, соединив конкретные реалистические образы с аллегориями, обобщениями, символами. Сюжетная неясность, перегруженность пластическими образами, отсутствие цельности «Врат ада». Появление отдельных произведений в ходе работы над вратами, которые составили основную тематику творчества скульптора до конца дней и донесли до нас мощь дарования Родена. «Мыслитель» (1879 – 1900, Париж, Музей Родена). «Ева» (Париж, Музей Родена; Москва, ГМИИ). «Поцелуй» (1886, Париж, Музей Родена). «Вечная весна» (1886, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). Проявление лучших качеств искусства Родена в памятнике «Граждане Кале» (1884 – 1886, Кале). Устремление к героизации образа в портретах. Бюст «Виктор Гюго» (1897, Париж, Музей Родена). Значение творчества скульптора.

Самостоятельная работа: записать название основных работ мастера; посмотреть в Интернете на канале YouTube видеосюжет о творчестве Родена.

Неоимпрессионизм

Сформировать представление о новом течении в живописи, которое вначале причисляли к импрессионизму, а позднее назвали неоимпрессионизмом, пуантилизмом и дивизионизмом. Познакомить с творчеством Сёра и Синьяка. Восьмая выставка импрессионистов и появление термина «неоимпрессионизм», введенного критиком Феликсом Фенеоном. Сёра – как глава движения молодых художников, осваивавших последние научные теории цвета. Разработка Сёра новой живописной системы. «Дивизионизм» (от фр. Division – разделение) или «пуантилизм» (от фр. Pointiller – писать точками) – письмо отдельными мазками в виде точек, полосок или мелких квадратов, рассчитанными на оптическое смешение красок в глазу зрителя. «Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт» (1884 – 1886, Чикаго, Институт искусств). Монументальность построения и новая техника письма. Стремление возродить благородство египетских и греческих композиций, соединив классический идеализм с современными выразительными средствами. Изучение Сёра психологической выразительности линий, поиск гармонии. Создание плоскостно-декоративных картин. «Парад» (1887 – 1888, Нью-Йорк, музей Метрополитен). «Цирк» (1890 – 1891, Париж, музей Орсе). Творчество Поля Синьяка (1863 – 1935), яркого представителя неоимпрессионизма, пропагандиста этого направления. «Гавань в Марселе» (около 1906 – 1907, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Сосна» (1909, Москва, ГМИИ имени А. С. Пушкина).

Самостоятельная работа: словарная работа: термины «неоимпрессионизм», «пуантилизм» или «дивизионизм»; записать названия основных работ художников.

Постимпрессионизм

Сформировать представление о постимпрессионизме - новом направлении в изобразительном искусстве конца XIX века, главной целью которого стало самовыражение художников, а не подражание природе. Рассказать о кризисе импрессионизма, рождении постимпрессионизма; сформировать представление о творческой индивидуальности ярких представителей постимпрессионизма – Сезанне, Ван Гоге, Гогене, Тулуз-Лотреке; выявить общее желание вернуть в искусство содержание, размышление, связь с художественными традициями прошлого; показать сходство и различие с импрессионизмом. Последняя выставка импрессионистов (1886) и «Манифест символизма» поэта Жана Мореаса. Поль Сезанн (1839 – 1909) как вождь нового поколения художников. Основные черты творчества Сезанна: опора на классическое наследие, творчество Пуссена и Энгра, стремление вернуть телам весомость, объемность и материальность, утраченную импрессионистами, тщательный подбор цветовых соотношений, сознательная деформация изображаемого. «Автопортрет» (1873 – 1875, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). Натюрморт «Персики и груши» (1888 – 1890, Москва, ГМИИ). «Натюрморт с яблоками и апельсинами» (1895 -1900, Париж, Музей Орсе). «Берега Марны» (1888, Москва, ГМИИ имени А. С. Пушкина). «Большая сосна близ Экса» (90-е годы, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Гора Сент-Виктуар» (1900, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Большие купальщицы» (1898 – 1905, Филадельфия, Художественный музей). Творчество Поля Гогена (1848 – 1903) – обращение к вечным, вневременным темам. Обращение к японской гравюре, французскому средневековому искусству, к архаической культуре древних египтян и римлян, к примитивному искусству народов Океании. «Видение после проповеди, или Борьба Иакова с ангелом» (1888, Эдинбург, Национальная галерея). Отказ от буржуазной цивилизации, «бегство» на Таити в поисках «золотого века». Сюжеты таитянских полотен Гогена. «Женщины на берегу моря» (1899, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Женщина, держащая плод» (Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «А ты ревнуешь?» (1892, Москва, ГМИИ имени А. С. Пушкина). «Жена короля» (1893, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда идём?» (1897, Бостон, Музей искусств). Задача художника, как ее понимает Гоген, - передавать не видимость предметов, а их сущность, идею, используя образ в качестве знака, символа. Намеренное упрощение формы. Цвет как символ, знак. Декоративность произведений Гогена. Творчество Винсента Ван Гога (1853 – 1890). Личность художника, трагичность биографии. Стремление вернуть в искусство большие нравственные и социальные

проблемы. Драматические конфликты между «маленьким человеком» и его социальной средой как основное содержание искусства Ван Гога. Сочувствие к обездоленным людям, страстная любовь к жизни и природе, стремление раскрыть трагическую противоречивость душевного мира человека. Письма Ван Гога. Стремление с помощью цветовых созвучий выразить свое отношение к тому, что он изображает. Мазок Ван Гога как носитель эмоций. «Едоки картофеля» (1885, Амстердам, Музей Ван Гога). «Сеятель» (1888, Оттерло, Музей Крёллер-Мюллер). «Подсолнечники» (1889, Лондон, Национальная галерея). «Дорога в Овере после дождя» (1890, Москва, ГМИИ). «Красные виноградники в Арле» (1888, Москва, ГМИИ). «Спальня Ван Гога в Арле» (1888, Нью-Йорк, Ларен, собрание Ван Гога). «Ночное кафе в Арле» (1888, Нью-Йорк, собрание Кларк). «Автопортрет с перевязанным ухом» (1889, Чикаго, собрание Блок). «Портрет доктора Гаше» (1890, Париж, Музей Орсэ). Рисунки художника.

Самостоятельная работа: словарная работа: «постимпрессионизм»; познакомиться с творчеством Анри де Тулуз-Лотрека (1864 – 1901); выписать название основных работ художников.

РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

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.

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. П. Мартос - памятник Минину и Пожарскому в Москве. Ф. Ф. Щедрин «Морские нимфы, несущие глобус» у здания 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.

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. А. Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. Автопортрет (1809), портреты: Е. В. Давыдова, А. А. Челищева, А. С. Пушкина. Рассмотреть работы художника-портретиста В. А. Тропинина, своеобразного антипода О. А. Кипренского. Его портреты всегда простые, «домашние», в героях нет особого внутреннего волнения, в портретах есть правда характеров и среды. Портрет сына, портрет П. А. 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. П. 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. А. Иванова – главной фигуре живописи XIX века и антиподе К. Брюллова. Один стремился к декоративности, легкости, избегал сложных тем (Брюллов), другой, наоборот, шел трудными путями, сам их прокладывая. 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.

Художник П. А. 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.

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 В. Г. 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 И. Н. Крамского и критика В. В. 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 И. Н. Крамского. Познакомить с программным произведением Крамского «Христос в пустыне» в котором выражена идея трагического раздвоения между необходимостью бросить вызов царству гнета и несправедливости и невозможностью победить иначе, чем ценой самопожертвования, характерная для передовой части общества того времени. Рассказать «о хождении в народ» представителей русской интеллигенции, о вере в силу знания и возможности поднять самосознание народа с помощью образования. Провести параллель между выставочной деятельностью передвижников и «хождением в народ» передовых слоев общества. Сказать о том, что появление героических личностей в обществе способствовало развитию жанра портрета. Герои портретов Крамского – «властители дум» своего времени: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Л. Толстой, Третьяков. Просмотр фильма о творчестве передвижников из цикла «Третьяковская галерея». Сделать вывод о значении деятельности передвижников в развитии нового искусства и воспитании художественных вкусов русского общества.

Самостоятельная работа: перечислить письменно основные произведения художников-передвижников; написать в тетради (объем одна страница) краткое сообщение о творчестве Г. Г. Мясоедова, одного из передвижников.

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. Ф. Щедрина (1791 – 1830). Эволюция творчества И. К. Айвазовского (1817 – 1900): от романтизма к реализму. Петербургская и московская школы. Живописный метод А. К. Саврасова. Блестящая техника лиричных пейзажей В. Д. Поленова и Ф. А. Васильева. Роль И. И. Шишкина в развитии реалистического эпического пейзажа. Эффекты света и цвета в картинах А. И. Куинджи. Совершенство пейзажей И. И. Левитана. Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников-пейзажистов; сделать описание понравившегося пейзажа.

Илья Репин

Дать представления о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в живописи связаны с творчеством И. Е. 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.

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 В. И. Сурикова; познакомить с былинным характером картин В. М. 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.

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 Христова на крови («Спас-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, дробность силуэта.

5). Познакомить с образцом удачного монумента – памятником А. С. Пушкину в Москве (А. М. Опекушин), избежавшего излишней патетики при решении образа. Раскрыть зависимость станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. М. А. Чижов «Крестьянин в беде», М. М. Антокольский «Иван Грозный».

6). Раскрыть историческую заслугу Антокольского в том, что он стремился сохранить за скульптурой право говорить о значительном, возвышенном и, тем самым, противостоял главенству бытовизма в скульптуре.

Самостоятельная работа: найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области).

Зачет по теме «Искусство Западной Европы и России XIX века».
Тестирование; работа с репродукциями.

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Модерн

Сформировать представление о стиле «модерн». Дать определение термина «Модерн» (Ар Нуво, австрийский «Сецессион», немецкий «Югендстиль»); раскрыть причины возникновения нового стиля; проследить особенности стиля «модерн» в архитектуре. Причины создания нового стиля: развитие демократии; промышленная революция; вера в прогресс и лучшее будущее человечества; археологические открытия в Египте, на Крите, обнаружение Трои; знакомство с искусством Востока; теория У. Морриса (1834 – 1896) о красоте, преображающей мир, создание в Англии движения искусств и ремесел в середине XIX века. Роль художественных журналов в пропаганде нового стиля. Своеобразие архитектуры модерна – окончательное преодоление влияния античного ордера, виртуозное владение разнообразными средствами декоративного оформления фасадов и интерьеров. Источники вдохновения: вся история архитектуры и природные образы. Сущность творческого метода: принцип импровизации на выбранную тему. Увлечение готикой Антонио Гауди (1852 – 1926): дом Висенса (1878 – 1885, Барселона); парк Гуэль (1900 – 1914, Барселона); Собор Саграда Фамилия (1884 – 1926, не закончена, Барселона). Стремление уйти от границ архитектуры к свободе живописи и графики в отделке интерьеров Виктора Орта (1861 – 1947): дом Эдмона Тасселя (1892 – 1893, Брюссель), дом ван Этвельде (1899, Брюссель), Народный дом (1896 – 1899, Брюссель). Дом как единое произведение искусства в творчестве Анри Ван де Вельде (1863 – 1957): дом «Блюменверф» (1895, Уккеле близ Брюсселя). Красота и польза Отто Вагнера (1841 – 1918): Майолик-хауз (1899, Вена). Ясность композиции, компактность объема и богатство декора, навеянная архитектурой древних Йозефа Ольбриха: здание Сецессиона (1898, Вена). Природные мотивы лепных украшений, изысканные формы декоративных элементов Августа Энделя: Фотоателье «Эльвира» (1897 – 1898, Мюнхен). *Самостоятельная работа:* подготовка сообщений о творчестве Антонио Гауди.

Символизм

Сформировать представление о символизме как об интернациональном направлении в искусстве конца XIX века, которое, опираясь на литературу, оказало влияние на все современное искусство.

Дать определение понятиям «символ» и «символизм»; рассказать, что первым проявлением символизма можно считать возникновение в Англии в 1848 году «Братства прерафаэлитов», созданного Россетти и Миллесом, которые провозгласили отказ от исторической реальности и одновременно обратились к готическому искусству и живописи 15 века. Д. Г. Россетти «Возлюбленная» (1865 – 1866). Д. Э. Миллес «Офелия» (1852).

Раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками – Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

Рассказать о творчестве Пьера Пюви де Шаванна (1824 – 1898), создавшем грандиозные фрески с изображением мирных аллегорий, в которых хрупкие фигуры сохраняют спокойную неподвижность. Его работы отмечены человеческой любовью и нежностью, выраженным аскетичным колоритом и отказом от контура. Пюви де Шаван «Надежда» (1871).

Познакомить с деятельностью группы «Наби» («Пророк») и его лидером Пьером Боннаром (1867 – 1947); с манифестом (1890) вдохновителя группы Мориса Дени (1870 – 1943): подлинное произведение искусства на службе мысли должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Рассказать о том, что набиды интересовались не только литературой, но и религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой. Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892).

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).

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, быструю их смену. Краткий обзор некоторых наиболее важных течений модернизма.

Фовизм (от франц. «fauves» - «дикие; 1899 – 1905). Возникновение на пересечении трех противоречивых направлений искусства: искусства Гогена, неоимпрессионистов и Ван Гога. Использование художниками чистого цвета, отказ от перспективы и традиций классического искусства, отрицание пространства, света и импрессионистического понимания реальности. Андре Дерен (1880 – 1954) «Две шляпки» (1906; Париж, Национальный музей современного искусства, Центр Помпиду). Морис де Вламинк (1876 – 1958) «Пейзаж с красными деревьями. Улица в Марли» (1905). Анри Матисс (1869 – 1954) «Цыганка» (1906).

Экспрессионизм (1905 – 1920-е годы). Применение широких мазков и ярких красок для смещения сильных изобразительных акцентов с целью придания большей эмоциональной окраски. Немецкие и австрийские экспрессионисты. Группы «Мост» и «Синий всадник». Людвиг Эрнст Кирхнер (1880 – 1938) «Автопортрет с моделью» (Гамбург, Кунстхалле), «Сидящая девушка: Френци» (1910 – 1920, Миннеаполис, Институт

искусства). Василий Кандинский (1866 – 1944) оригинал обложки альманаха «Синий всадник» (1912, ксилография), «Улица в Мурнау» (1908, Москва, Государственная Третьяковская галерея). Франс Марк (1880 – 1916) «Лошадь в пейзаже» (1910, Эссен, музей Фолькванг). Август Макке (1887 – 1914) «Дама в зеленом жакете» (1913, Кёльн, музей Вальраф-Рихарц).

Кубизм (1907 – 1920-е). Направление во французском искусстве; основатели Жорж Брак (1882 – 1963) и Пабло Пикассо (1881 – 1973). Стремление изобразить суть предмета, а не то, как он выглядит. Разбивка одного объекта на множество, сочетание различных его видов и проекций в пределах одной картины. Жорж Брак «Дома в Эстаке» (1908; Берн, Художественный музей). Пабло Пикассо «Портрет Амбруаза Воллара» (1909 – 1910, Москва, ГМИИ им. Пушкина).

Футуризм (1909 – 1914). Литературно-художественное направление в Италии и России, приветствующее новые технологии изображением движения и скорости. Джакомо Балла (1871 – 1958) «Динамизм собаки на поводке» (1912, Буффало, галерея Олбрайт – Нокс). Умберто Боччони (1882 – 1916) «Elasticita» (1912, Милан, пинакотека Брера), «Динамизм футболиста» (1913, Нью-Йорк, Музей современного искусства).

Супрематизм (1913 - 1920-е). Первое направление, которое свело картину к чистой геометрической абстракции. Основатель школы – русский художник Казимир Северинович Малевич (1878 – 1935). Композиции, состоящие из геометрических фигур (квадрата, круга, треугольника и креста). Малевич «Черный квадрат» (1915, Москва, Государственная Третьяковская галерея), «Супрематизм (с синим треугольником и черным прямоугольником)» (1915, Амстердам, Городской музей).

Дадаизм (1913 – 1920-е). Макс Эрнст и Марсель Дюшан (1887 – 1968) изменили ценности традиционного искусства изображением странных событий и созданием необычных работ из разнообразных материалов с применением «детских» техник – коллажа и фроттажа. Создание Дюшаном одного из самых смелых своих «произведений» - писсуар, выставленный им под названием «Фонтан» (1917).

Сюрреализм (1924 – 1945). От французского – сверхреализм – направление в искусстве и литературе. Применение сюрреалистами техники автоматического рисования, чтобы передать заложенное «сверху» в сферу бессознательного. Рене Магритт «Месть» (Антверпен, Королевский музей изящных искусств). Сальвадора Дали «Постоянство памяти» (1913, Нью-Йорк, Музей современного искусства).

Самостоятельная работа: словарная работа: «фовизм», «экспрессионизм», «футуризм», «кубизм», «сюрреализм»; записать имена лидеров направлений и название основных работ; посмотреть в Интернете видеосюжеты о направлениях.

Матисс

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века Анри Матисса (1869 – 1954), открывшем новые возможности цвета, тающуюся 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.

Пикассо

Сформировать представление о творчестве Пабло Пикассо (1881 – 1973), 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».

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».

РУССКОЕ ИСКУССТВО КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА

Константин Коровин и Валентин Серов

Дать представление о деятельности двух художников, в чьем творчестве ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX – начала XX века.

Рассказать о дружбе двух различных по темпераменту художников, о связи с деятельностью мамонтовского кружка, который был своеобразной кузницей идей и форм нового русского искусства.

Познакомить с работами К. Коровина (1861 – 1939) - 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).

Познакомить с этапными для русского искусства и творчества работами В.А. Серова (1865 – 1911). Картина «Девочка с персиками» (1887) - 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» (1888) - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой (1905), Шаляпина несут черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой (1911) – образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. «Похищение Европы» (1910) - 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.

Михаил Врубель

Сформировать представление о творчестве М. Врубеля (1856 – 1910) 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».

«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.

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.

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.

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».

Раскрыть роль С. Дягилева – мецената и организатора выставок, а впоследствии – организатора гастролей русского балета и оперы за границей.

Познакомить с программными произведениями ведущих художников объединения.

К. Сомов - портрет художницы Мартыновой «Дама в голубом» (1897 – 1900). А. Бенуа «Прогулка короля» (1906), 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.

«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 (1871 – 1960), 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.

«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.

Познакомить с деятельностью ведущего художника П. Кузнецова, создавшего декоративное панно-картину, в которой стремился отойти от житейской конкретности, показать единство человека и природы, устойчивость вечного круговорота жизни и природы, рождение в этой гармонии человеческой души. Отметить обращение к классическим традициям мирового искусства в поисках своего большого стиля.

Познакомить с деятельностью М. С. Сарьяна, создавшего в пейзажах образ экзотического Востока: Ирана, Египта, Турции. Отметить, что ориентальные произведения Сарьяна с их цветовыми контрастами появились раньше работ Матисса. Обратит внимание на жизнерадостный характер декоративных полотен художника. Сделать предварительный вывод о том,

что Кузнецов и Сарьян разными путями создавали поэтический образ красочно-богатого мира, один – опираясь на традиции древнерусского искусства иконы, другой – древнеармянской миниатюры. В период «Голубой розы» их объединял интерес к ориентальным мотивам, символические тенденции.

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.

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. Колоколя Ивана Великого» (1915), «Василий Блаженный» (1915). Обратит внимание на то, что обращение к языку авангардного искусства помогает художнику создать выразительный образ, гармония которого разрушена нервным восприятием современного человека, обусловленным индустриальными ритмами. Познакомить с 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.

ИСКУССТВО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

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.

«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. Рязский «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».

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. Былиницкого-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.

Искусство в период Великой Отечественной войны

Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны.

Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и негибаемого мужества советского человека. Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И. М. Тоидзе, В. Б. Корецкого. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов. Графические серии Д. А. Шмаринова и А. Ф. Пахомова. Отражение массового героизма народа в живописи. А. А. Дейнека «Оборона Севастополя». А. А. Пластов «Фашист пролетел», С. В. Герасимов «Мать партизана». Патриотическая роль исторической живописи. П. Д. Корин – триптих «Александр Невский». Военный пейзаж в творчестве А. А. Дейнеки и Г. Г. Нисского. Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. И.

Мухиной, Е. В. Вучетича. Образы народных героев в творчестве М. Г. Манизера: «Народные мстители», «Зоя».

Самостоятельная работа: сделать сообщения о творчестве Кукрыниксов, графических сериях Д. А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова и др.

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».

Искусство моего края, города

Региональный компонент программы.

Подготовка к итоговой аттестации (экзамену)

ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

Модернизм

Введение. Разнообразие направлений – характерная черта искусства XX века. Стремление по-новому воплотить черты материального и духовного мира в искусстве первой половины XX века. Модернизм (от фр. *moderne* – «новейший», «современный») – общее название течений в искусстве конца XIX – XX веков, порвавшими с традициями реализма. Причины возникновения модернизма. Влияние технической революции на изменение отношения к традиционному изобразительному искусству. *Самостоятельная работа:* повторить терминологию; посмотреть фильм «Путешествие в историю фантастической архитектуры» в Интернете на канале You Tube.

Вальтер Гропиус и «БАУХАУЗ»

Сформировать представление о творчестве Вальтера Гропиуса (1883 – 1969) - архитектора-новатора, наиболее полно воплотившего принцип функционализма в зданиях с «навесными стенами»; создателя высшего архитектурного и промышленного училища «Баухауз» (1919). Провозглашение идеи воссоединения искусства, техники и науки, как это было в Средние века, но на новой основе. Разработка новой системы обучения. Проведение занятий одновременно в производственной и творческой мастерских. Подготовка специалистов-универсалов, которые

понимали форму и технологию создания вещей. Строительство по проекту Гропиуса и фон Мейера комплекса зданий для «Баухаза» (1925 – 1926) Проектно-экспериментальные мастерские «Баухауза». Создание недорогих, доступных массовому потребителю высококачественных предметов быта. Желание участвовать в решении насущных социальных проблем вылившееся в эстетическом новаторстве, приверженности к типовому массовому строительству и серийному производству. Причины закрытия школы.
Самостоятельная работа: просмотр видеofilmа по теме в Интернете.

Людвиг Мис ван дер Роэ

Сформировать представление о творчестве Людвиг Мис ван дер Роэ (1886 – 1969) - одного из ведущих архитекторов Германии и США, создателя международного стиля в зодчестве XX века. Термины «рационализм», «конструктивизм», «функционализм» как название единого творческого метода. Архитекторы-функционалисты. Термин «международный (интернациональный) стиль» в архитектуре. Признание функционализмом только утилитарности, отрицание декоративных мотивов и национальных традиций. Признаки международного стиля: здания со стальными несущими каркасами, «навесными стенами», лишённые каких бы то ни было декоративных элементов. Создание элементов здания в заводских условиях; сведение работы на строительной площадке к монтажу. Разработка Мис ван дер Роэ идеи «свободного плана» и «непрерывного пространства» архитектурных сооружений. Павильон Германии на Международной выставке в Барселоне (Испания, 1929); вилла Тугендхата в Брно (Чехословакия, 1930); образцовый дом для Берлинской строительной выставки (1931). Педагогическая деятельность. Комплекс зданий Иллинойского технологического института. Особенности американских проектов мастера: «тело» здания - коробка параллелепипеда – замкнуто и ни одной деталью не выступает из строгого заданного объема; формирование рисунка фасада членением этажей ленточными (опоясывающими) окнами и вынесение наружу конструктивного каркаса внешней стены. Создание однотипных небоскребов в тридцать-сорок этажей. Жилые дома на Лейк-Шор-драйв в Чикаго (1951); конторское здание Сигрем-билдинг в Нью-Йорке (1958). Значение творчества Людвиг Мис ван дер Роэ: концепция «стекла и стали» сделалась архитектурным стандартом для многих западноевропейских и американских зодчих.

Самостоятельная работа: просмотр документального фильма о вилле Тугендхата в Брно в Интернете на канале YouTube .

Ле Корбюзье

Сформировать представление о Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль-Эдуард Жаннере (1887 – 1965) – главе конструктивизма; зодчем, живописце, скульпторе, дизайнере, блестящем публицисте и теоретике. Начало творческого пути с семейной профессией часовщика-гравера; увлечение архитектурой. Его архитектурные «университеты»: глубокое

самообразование, путешествия, музеи, библиотеки, творческое общение со многими ведущими мастерами. Разработка принципов строительства современного города и жилища как главная тема творчества. Создание первого в истории зодчества проекта каркасного дома для серийного производства. Проект «Дом-Ино» (1914).

Пять принципов новой архитектуры, сформулированных Корбюзье в 1926 году: 1) дом устанавливается на опорах, а под ним продолжается зеленая зона; 2) свободная планировка: при необходимости внутренние перегородки помещения можно располагать по-разному; 3) несущая фасадная стена; оформление фасада в зависимости от гибкости планировки; 4) оконные проемы сливаются в единое ленточное окно; 5) плоская крыша-терраса с садом, которая должна возвращать городу ту зелень, которую отбирает объем здания. Поездки в Россию в 1928-1930 годах. Здания Центросоюза (1929 – 1935) – первый реализованный проект большого общественного сооружения Ле Корбюзье. Отказ от своего лозунга «Дом – машина для жилья», выступление против рационального производства. Введение в свои работы форм, характерных для традиционного жилища. Дом Эррасурис в Чили (1930). Работа по исследованию пропорций. Создание модуляра (1945) – универсального измерительного масштаба, основанного на средних размерах человеческого тела и на «числах Фибоначчи». Жилой дом в Марселе (1947 – 1952). Постройки 50-60-х – художественные открытия XX века. Капелла в Роншане (1950 – 1955); монастырь Ля-Туретт близ Лиона (1957 – 1959); здание Национального музея западного искусства в Токио (1956 – 1959); Центр искусств в Кембридже, США (1961- 1964).

Самостоятельная работа: посмотреть видеофильм о творчестве мастера по Интернету.

Фрэнк Ллойд Райт

Дать представление о творчестве Фрэнка Ллойда Райта (1869 – 1959) - американского архитектора, градостроителя, дизайнера, инженера, педагога, теоретика, поэта органической архитектуры. Разнообразие творчества Райта. Соединение в творчестве рационального мышления и естественности, целостности в решении архитектурных задач. Увлечение культурой Востока, внимание к достижениям модерна и ар-деко, погруженность в американский фольклор и архитектуру доколумбовой Америки. Создание архитектуры на основе понимания образа жизни заказчика. Принципы «органической» архитектуры, сформулированные Райтом: архитектура неотъемлемая часть среды, окружающей человека; «свободный план», развивающий пространство изнутри наружу; работа с архаическими материалами. Разработка «стиля прерий»; выдвижение идеи новой формы человеческого поселения, где на каждую семью приходится по акру земли. Анализ построек Райта, например, дома для Ф. Роби в Чикаго (1906 – 1910); интерьер здания компании «Джонсон и сын» (1936 – 1939); музей Гуггенхайма (1959).

Самостоятельная работа: посмотреть видеофильм о творчестве мастера по Интернету.

Архитектура второй половины XX века

Сформировать представление об градостроительстве – как главном направлении развития европейской архитектуры после Второй мировой войны. Создание нового типа города. Осуществление восстановительных работ по единому плану согласно требованиям «Афинской хартии» Международного конгресса по современной архитектуре, изданной в 1943 году. Разграничение жилых, промышленных и общественных районов, пешеходных и транспортных зон в городах; поиск равновесия между городом и природной средой. Революция строительной техники, приведшая к разнообразию мира архитектуры с середины 1950-х годов. «Новое барокко» как господствующее направление архитектуры того времени, заимствовавшее формы и конструкции из живой природы. Постмодернизм как новая концепция строительного искусства. Пьер Луиджи Нерви, Аннибале Вителлоцци. Малый дворец спорта. Рим. 1956 – 1957. Оскар Нимейер. Здание Национального конгресса. Бразилия. 1960. Кэндзо Тангэ. Центр средств массовой информации. Кофу. 1962 – 1967 гг. Йорн Утзон. Оперный театр. Сидней. 1957 – 1973 гг. Иоганн Отто фон Шпрекельсен. Большая арка в районе Дефанс. Париж. 1982 г.

Самостоятельная работа: просмотр документального сюжета о выставке испанского архитектора С. Калатравы в Эрмитаже в июле 2012 года.

Скульптура. Генри Мур

Сформировать представление о скульптуре XX века. Искусство экспрессионизма как соединение классических традиций и авангарда. Эрнст Барлах «Мститель» (1923). Альберто Джакометти «Идущий человек» (1960). Особая роль в искусстве XX века художников-виталистов (от лат. *vitalis* – «жизненный»). Творчество Генри Мура (1898 – 1986) – как яркий пример искусства виталистов. Поиск нового пластического языка через изучение музейных экспозиций, коллекций древней скульптуры всех континентов. Главные особенности скульптурного языка Мура, которые сам мастер называл «органическими» (произведения как «памятники природы», естественные образования, созданные природными стихиями). Диапазон изобразительных приемов Мура: от реальных форм до абстрактных. «Полулежащая» (1930). «Струнные мать и дитя» (1938). Эмоциональность и лиричность работ. «Семейная группа» (1948 – 1949). «Лежащая фигура» (1958) у здания ЮНЕСКО в Париже.

«Мобили» - кинетическая скульптура Александра Колдера (1898 – 1976). Бесплезная машина. Дворец Юнеско. Париж.

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета о творчестве Генри Мура в Интернете на канале YouTube; повторить термины, определяющие основные направления модернизма в живописи начала XX века: «фовизм», «кубизм», «экспрессионизм», «футуризм».

Метафизическая живопись. Джорджо Де Кирико

Сформировать представление о метафизической живописи - направлении в итальянской живописи, возникшем в 1916 году как результат кризиса итальянского футуризма. Джорджо Де Кирико (1888 – 1978) – один из основателей течения живописцев-метафизиков. Основа творчества - культ классической античности и мифологии, немецкой философии и влияние А. Бёклина. Серия картин «Площади Италии» (1910-е). «Тайна осеннего вечера» (1910) - первая метафизическая картина (от древнегреч. «мета физика» - буквально «после физики»; т. е. «по ту сторону реальности»). Культивирование в композициях покоя и ощущения «тайны». Любимый образ – южный город летом в «спокойной и бессмысленной красоте вещества». «Тайна оракула», «Тайна часа», «Тайна дня» (1910 - 1914). Выражение идеала простоты и постоянства с помощью грубо очерченных форм и чистых красок. «Ностальгия по бесконечному» (1913); «Розовая башня» (1913). Основная тематика творчества – геометрия простых предметов, взаимоотношения живого и неживого. Манекен – ключевой персонаж метафизической живописи. «Археологи». Метафизические интерьеры Де Кирико. Мир, в котором невозможно ориентироваться. Стремление вырваться из определенностей пространства и времени. «Метафизический интерьер на заводе» (1916). Возвращение к реализму в 20-е годы. Искусство для Де Кирико - своеобразный музей, где можно черпать вдохновение, заимствовать композиционные схемы, приемы письма. Элемент игры, буффонады – главное в его общении со зрителем. *Самостоятельная работа:* сделать описание картины Де Кирико по выбору; поиск иллюстраций в Интернете.

Пит Мондриан и неопластицизм

Сформировать представление о неопластицизме. Познакомить с творчеством Пита Мондриана (1872 – 1944) - лидера голландской группы «Стиль», автором первых геометрически-простых абстрактных работ. Путь от реализма через кубизм к беспредметной абстрактной живописи. Обобщение натурального мотива, выявление основного характерного модуля для создания пластического эквивалента «структуры мироздания». Анализ картин «Красное дерево» (1909 – 1910), «Серебристое дерево» (1912), «Мелодия в цветах» (1912). Задача: увидеть прекрасное в простом мотиве; почувствовать пропорциональность частей картин; гармонию цветовых отношений; умение художника построить пространство и создать стройную композицию; почувствовать ритм изогнутых линий. Создание Мондрианом основы теории неопластицизма (системы геометрического абстракционизма). Появление нового понимания искусства как формы устремления научно-технической мысли по пути к развитию производства и скорейшего достижения земного цивилизационного рая. Принципы неопластицизма: перпендикулярное пересечение линий, ограничение палитры тремя чистыми основными цветами, подчеркивание плоскости, равновесие. Достижение гармонии простотой и чистотой отношений внутри холста. Серия композиций в квадрате (ромбе) и «решеток». Организация плоскости с

помощью геометрически-простых элементов. «Композиция с красным, синим и желтым» (1930); «Композиция с голубым» (1935); «Нью-Йорк-сити 1» (1942); «Бродвей. Буги-вуги» (1942-1943). Использование идей художника современными дизайнерами.

Самостоятельная работа: рисунок-копия работы Пита Мондриана.

Дадаизм (1913 – 1920-е)

Сформировать представление о дадаизме (течение в искусстве, возникшее в США и Швейцарии и распространившееся в Европе в 1915 – 1923 годах). Термин «дада» (дадаизм). Тристан Тцара (настоящее имя Самуил Розеншток, 1896 – 1963) – выходец из Румынии, основатель течения, французский теоретик искусства, живописец, поэт. Главная задача движения: разрушение какой бы то ни было эстетики. Выражение недовольства буржуазным обществом, стремление дразнить и провоцировать его. Рождение движения в Швейцарии в 1916 году. Причины возникновения (реакция на мировую катастрофу Первой мировой войны опрокинувшей представления о здравом смысле). Деятельность Марселя Дюшана (1887 – 1968), который изменил ценности традиционного искусства изображением странных событий и созданием необычных работ из разнообразных материалов с применением «детских» техник – коллажа и фроттажа. Кошунственная картина «Мона Лиза с усами» (1919) – символ течения. Произведения реди-мэйд (ready – made). Марсель Дюшан: «Велосипедное колесо на табуретке» (1964), воспроизведение утраченного оригинала в 1913 году; «Фонтан» (1964), воспроизведение утраченного оригинала в 1918 году. Абстрактные акварели и «механоморфные» композиции, похожие на инженерные схемы Франсиса Пикабиа (1879 – 1953): «Дитя карбюратор» (1919) и «Очень редкая картина на земле» (1915). Международное движение дадаизма. Выставки, журнальная деятельность. Выставка дадаистов 1920 года в Кёльне. Деятельность ярких представителей направления: Ханса Арпа (живописные композиции, выполненные по принципу «автоматического письма»); Курта Швиттерса (1887 – 1948) – коллажи из различных отходов, т.н. «мерцы»; Макса Эрнста (1891 – 1976) – соединение в одном произведении разных материалов, техник и методов. Курт Швиттерс «Мерц 25 А. Созвездие». Роль движения в рождении мощного художественного направления «сюрреализма».

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ; поискать дополнительный визуальный материал.

Сюрреализм

Расширить представление о сюрреализме (слово сюрреализм (фр. – «сверхреальность»)) – направлении в искусстве и литературе XX века. «Манифест сюрреализма», опубликованный поэтом Андре Бретоном в 1924 году. Зарождение сюрреализма в среде художников-дадаистов, применение ключевых приемов дада – «реди-мэйд», «автоматическое письмо», совмещение в одном произведении образов, лишенных логических взаимосвязей. Влияние на художников теории австрийского психолога

Зигмунда Фрейда о бессознательном, как важнейшей сфере человеческой психики. Метод свободных ассоциаций. Коллективное творчество (игра «изысканный труп»). Эксперименты с различными техниками. Метод графического автоматизма французского художника Андре Массона (1896 – 1987). А. Массон «Медитация на дубовом листе» (1942). Использование техники фроттажа (фр. «натиране»). Макс Эрнст «Она хранит свою тайну» (1925). Главные принципы сюрреализма: автоматизм, сновидческие образы и использование «обманок». Макс Эрнст «Дева наказывает Иисуса в присутствии А. Б., П. Е. и художника» (1926). Ив Танги (1900 -1955) «Мама, папа ранен!» (1927), «Лента излишеств» (1932). Рене Магритт (1898 – 1967) «Шедевр, или Мистерия горизонта» (1955). Творчество испанского художника Сальвадор Дали как символа движения сюрреализма. Сальвадор Дали (1904 – 1989) – живописец, график, скульптор, писатель, поэт, сценарист. Картины-ребусы. «Частичная галлюцинация: шесть портретов Ленина на фортепьяно (1931), «Пылающий жираф» (1936), «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» (1944).

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ; просмотр документального фильма о «Сальвадоре Дали»; познакомиться с творчеством Хоана Миро (1893 – 1983).

Абстрактный экспрессионизм

Дать представление о формировании Нью-йоркской школы или абстрактного экспрессионизма в США под влиянием эмиграции ярких художников европейского авангарда в начале Второй мировой войны. Смелое использование техник спонтанного автоматизма в творчестве американских художников. «Дриппинг» Джексона Поллока (1912 – 1956) – один из методов живописи действия (или «живописи жеста»). Крупный масштаб работ, контроль со стороны автора, сознательность построения композиции. Д. Поллок «Без названия» (около 1945). Марк Ротко (1903 – 1970) – один из лидеров движения. Уникальный живописный язык Ротко, заключающийся в нанесении на большие холсты прозрачных слоев краски геометризованных очертаний, завораживающий тайной сочетаний пространственных красочных наслоений. Марк Ротко «Номер 10» (1950), «Желтое и золотое» (1956).

Самостоятельная работа: повторить понятие «экспрессионизм»; записать в тетради имена ярких представителей абстрактного экспрессионизма, названия работ, новые термины; поискать дополнительный визуальный материал.

Поп-арт и процессуальное искусство

Сформировать представление о поп-арте и процессуальном искусстве. Термин «поп-арт» (англ. pop art, сокращенное от popular art – «популярное искусство»). Рождение направления в среде английских художников «Независимой группы» Института современного искусства в Лондоне в середине 50-х. Основные мотивы и истоки поп-арта: комиксы, коммерческая реклама. Быстрое распространение стиля. Поп-арт - как символ

американского искусства. Экспозиции поп-арта. Роберт Раушенберг(1925 - 2008) – один из лидеров поп-арта. Сотрудничество художника с выдающимися авангардистами своего времени: музыкантами, хореографами, художниками. Соединение шелкографического изображения, фрагментов материального подбора и свободно положенных пятен красок. Умение видеть в хаотических наслоениях современной реальности наиболее общих черт и передавать их, используя средства пластического языка. Композиционное соединение структурности и свободы. Р. Раушенберг «Имение» (1963). Энди Уорхолл (1928 – 1987) – один из лидеров поп-арта. Привлечение внимания к абстрактным свойствам вещей, тиражирование объектов (этикеток банок, бутылок кока-колы, лица Мэрилин Монро). Э. Уорхолл «200 банок супа «Кемпбелл»» (1962). Отражение стремления массового зрителя к созданию идолов, кумиров. Программная идея направления: расширение понятия искусства за пределы собственно художественного рода деятельности. Существенная особенность культуры авангарда – отрицание границы между искусством и жизнью. Рождение в рамках поп-арта «хэппенинга» (анг. happening – «происходящее») – абсурдного действия, разыгрываемого художниками на публике без определенного сценария. Влияние поп-арта на развитие современного искусства.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей абстрактного экспрессионизма, названия работ, новые термины «поп-арт», «шелкография», «хэппенинг»; поискать дополнительный визуальный материал.

Гиперреализм и концептуализм

Сформировать представление о двух полярных течениях в искусстве второй половины XX века. Гиперреализм (или фотореализм) – течение в живописи, возникшее в 1960 – 1970-х годах в США, в связи с пристрастием некоторых художников к фототехнике; картины, написанные акриловыми красками, похожи на фотографии большого формата. Термин «гиперреализм» (греческая приставка «гипер» - означает «сверх»). Применение фотографии, которая проецировалась на холсты при создании работы. Запланированная «случайность кадрировки». Причины популярности направления («как в жизни»). Холодная отчужденность образов. Ричард Эстес. «Телефонные кабины» (1967). Чак Клоуз. Линда. (1975 – 1976). Концептуализм (от лат. conceptus – «мысль», «представление») или концептуальное искусство. Возникновение в середине 1960-х в Англии и США. Создание идей, концепций – как единственная достойная задача художника. Важность ассоциаций, рождающихся в мозгу зрителя при взгляде на предлагаемый объект, а не само изображение. Рождение произведения концептуализма в момент, когда идея автора соединяется с мыслями зрителя по этому поводу. Джозеф Кошут «Искусство как идея» (1967); «Один и три стула» (1965). Концептуальные объекты.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ; новые термины («гиперреализм» и концептуализм).

Постмодернизм и трансавангард

Сформировать представление о состоянии западной культуры конца XX века. Рассказать о кризисе авангарда в конце 70-х годов. Причины: зарождение нового постиндустриального общества, в котором на смену проблемам классического, индустриального капитализма пришли другие. Главная проблема – отсутствие объединяющей общество идеи. Термин «постмодернизм» (от лат. *post* – «после» и *modernus* – «новый», «современный»). Термин «трансавангард» - (буквально «сквозь авангард», «по ту сторону авангарда») – более общее определение новых изменений в искусстве (термин ввел итальянский критик и историк искусства Акилле Бонито Олива).

Интеллектуальная игра, цитирование, стремление объединить разнородные художественные течения – определяющие черты живописи конца XX века. С. Робертс «Жаннет» (1984) – черты голландской школы XVII века. Э. Шмидт «Фигуры в лесу» (1981 – 1982) – следы манеры Никола Пуссена и др. Сандро Киа «Голубой грот» (1980); Энцо Кукки «Герой без головы» (1981 – 1982) – воплощение в красках современного варианта мифа о Вселенной. Перевернутые работы Георга Базелитца «Семейный портрет» (1975); «Девушки из Ольмо II» (1981) – поиск неожиданной точки зрения.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ; новые термины.

ИСКУССТВО РУССКОГО АВАНГАРДА

Архитектура

Сформировать представление о русской архитектуре XX века. Два периода в развитии художественной культуры XX века – от начал века до 1930-х и 1930 – 1980-е годы. Творческий подъем конца 1910 –х – 1920-х гг. Открытые конкурсы, дискуссии, оригинальные проекты и системы преподавания в художественных вузах. Восприятие архитектуры как символа преобразования, строительства «нового мира». Владимир Шухов. Радиобашня. Москва. 1922. Константин Мельников. Дом культуры им. И. В. Русакова. Москва. 1927 – 1929. Творчество Ассоциации новых архитекторов (АСНОВА) и Объединения современных архитекторов (ОСА). Близость к западноевропейскому функционализму. Формирование идеала здания, удобного в эксплуатации, построенного при минимальных затратах труда и материалов. Утопические идеи архитекторов 20-х годов. Спор урбанистов (братья Веснины) и дезурбанистов (М. Я. Гинзбург и др.) о принципах расселения в новом социалистическом обществе. Создание Союза архитекторов СССР (1932), учреждение Академии архитектуры СССР (1933). Использование наследия прошлого, главным образом искусства Античности и эпохи Возрождения в советском зодчестве. Развитие массового

строительства. Разработка типовых проектов жилых домов, школ, общественных учреждений. Развитие строительной индустрии. Постройка первых панельных домов в 1940 году. Реконструкция Москвы. Формирование ансамбля московского центра к 1941. Проект Дворца Советов (Борис Иофан, Владимир Гельфрейх, Владимир Щуко). 1933 – 1939 гг. Возведение в 1948 – 1953 гг. в столице серии «советских небоскребов», способствовавших «укрупнению» традиционного силуэта старой Москвы.

Массовое жилищное строительство как основное содержание зодчества 1950 – 1960 – х годов. Внедрение принципа озелененного микрорайона с группами жилых зданий вокруг общественных и культурно-бытовых учреждений. Сведение метража квартир и отделки к минимуму с целью сделать жилье доступным рядовому потребителю. Создание сети домостроительных комбинатов, изготавливавших стандартные детали для сборки на строительной площадке в 1957 году. Однотипность зданий. Прямолинейность и аскетизм официальных зданий в 1960 – 1970 –х. Кремлевский Дворец съездов (ныне Государственный Кремлевский дворец; 1959 – 1961) и ансамбль проспекта Калинина в Москве (архитекторы М. В. Посохин, А. А. Мндоянц и др.). Появление оригинальной планировки жилищных комплексов в 1970-1980-х годах. Строительный бум в Москве начала 1990-х. Разнообразие стилей, форм и материалов. Применение высоких технологий. Создание построек в стиле «хай-тек» (анг. high tech, сокращение от high technology – «высокая технология»). Популярность исторических стилей. Создание «московского стиля» (включение в современные постройки мотивов старой московской архитектуры). Храм Христа Спасителя – программное произведение московского стиля. Гостиный двор, подземный торговый комплекс на Манежной площади, реконструкция зоопарка, Большого театра, Большой спортивной арены в Лужниках и пр. Создание грандиозного московского проекта – Международного делового центра с десятками небоскребов.

Самостоятельная работа: посмотреть документальный фильм о советской архитектуре, записать названия сооружений и имена ведущих архитекторов; подобрать визуальный материал.

Василий Кандинский

Сформировать представление о творчестве Василия Кандинского (1866 – 1944) - живописце, графике, основоположнике и теоретике абстракционизма. Творческий путь художника – это движение к беспредметности. Плоскостная композиция из цветowych пятен – элементов живописи. «Революция в искусстве» совершенная книгой «О духовности в искусстве», в которой художник открыл значение цвета и формы в живописи. Рассмотреть работы художника; показать то, как он пришел к видению реальности в виде цветowych пятен; обратить внимание на свободное расположение цветowych пятен на плоскости листа, организацию взаимодействия пятен разного цвета; композиционное соединение цветowych пятен с черным контуром. «Одесский порт» (ок. 1898); «Ахтырка, осень, набросок» (1901); «Пейзаж в окрестностях Мурнау с локомотивом» (1909);

«Дамы в кринолинах» (1909, масло, Государственная Третьяковская галерея); «Пастораль» (1911); «Гавань» (1916); «Импровизация» (1911); «Композиция № 6» (1913); «Композиция № 7» (1913) и др.

Самостоятельная работа: сделать словесное описание картины по выбору; скопировать абстрактную композицию стараясь точно передать соотношение цветовых пятен по размеру, цвету, промежуткам.

Казимир Малевич

Расширить представление о творчестве Казимира Малевича (1878 – 1935) - лидере живописного движения «супрематизм». Супрематизм (от лат. *supremus* – наивысший) – разновидность абстрактного искусства; сочетание окрашенных простейших геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник), затем также «архитектоны» - наложенные на плоскость объемные формы. Путь художника от импрессионизма через кубо-футуризм и алогизм к абстракционизму. «Цветущие яблони» (1905), «Точильщик» (1912), «Дровосек» (1912), «Уборка ржи» (1912), «Корова и скрипка» (1913), «Англичанин в Москве» (1914), «Черный квадрат» (1915), «Динамический супрематизм» (1916). Картина «Черный квадрат» как олицетворение самого простого и самого сложного – света и тьмы, плоскости и бесконечности. Возникновение идеи супрематизма при оформлении оперы «Победа над солнцем» (1913). Выставка «О, 10» - появление нового направления в искусстве «супрематизма». Общественная и педагогическая деятельность в первые годы советской власти. Супрематическая суперграфика на фарфоре. Тарелка с супрематическим рисунком (1923). Чайник (1923). Чашка «Супрематизм» (получашка) (1923). Архитектоника Малевича. Архитектон «Альфа» (1923 – 1924). Архитектон «Гота» (1924 – 1925). Архитектон «Зета» (1925 – 1926).

Самостоятельная работа: просмотр видеофильма о творчестве художника, например, из цикла «Мост над бездной» о Казимире Малевиче. Сравнение композиций Малевича «Супрематизм с восемью красными прямоугольниками» (1915) и Кандинского «Композиция № 6» (1913). Задача: выявить разницу творческого метода.

Владимир Татлин

Сформировать представление о творчестве Владимира Татлина (1885 – 1953) - лидере русского авангарда начала XX века, живописец, график, скульптор. Выставка «О, 10» - как пиковый момент развития отечественного авангарда - появление двух основных направлений «конструктивизма» и «супрематизма». Конструктивизм. Рельефная беспредметность. Создание абстрактных живописных рельефов, вышедших из картинной плоскости в реальное пространство и ставших трехмерными подборками из разных и по-разному обработанных материалов. Использование в коллажах таких материалов как дерево, металлы, стекло, штукатурка, картон, левкас и др.; обработка поверхности шпаклевкой, вапами, припорашивание пылью и другими способами. «Рельеф 1915» (1915). «Угловой контррельеф» (1914-1915). Близость с работами К. Малевича и живописностью В. Кандинского. Педагогическая деятельность во ВХУТЕМАСе. «Башня

Самостоятельная работа: словарная работа: «конструктивизм»; Динамическая организация фрагмента пространства из несложных по форме разно-материальных элементов.

Наталья Гончарова

Расширить представление о творчестве Натальи Гончаровой (1881 – 1962) – одной из самых известных представителей русского и французского авангардного искусства, живописца, графика, иллюстратора книг, дизайнера, театрального сценографиста. Рассказать об использовании Гончаровой новейших стилей живописи начала XX века: кубизма, различных форм примитивного искусства, лучизма, кубофутуризма. Судьбоносная встреча с Михаилом Ларионовым, одним из лидеров русского авангарда. «Пьеро и Коломбина (автопортрет с М. Ларионовым)» (1907). «Автопортрет с желтыми лилиями» (1907). «Мать» (1910). «Крестьяне, собирающие яблоки» (1911). «Крестьяне, переносящие виноград» (1911 – 1912). «Желто-зеленый лес» (1912). «Аэроплан над поездом» (1913). «Велосипедист» (1913). Эскизы к опере Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» (1914). Триптих «Испанки» (1916 – 1920). Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина (1921).

Самостоятельная работа: записать название основных произведений Натальи Гончаровой; написать сообщение о творчестве Татьяны Мавриной (Лебедевой) (1902 – 1996) – живописца, мастера станковой и книжной графики, исследователя и знатока русского народного искусства.

Павел Филонов

Познакомить с творчеством Павла Филонова (1883 – 1941) – основоположника «аналитического искусства». Сложный творческий и жизненный путь. Статья «Канон и закон» (1912), где впервые художник изложил основные принципы выработанного им стиля: ощущение движения, «сделанность» - тщательная проработка каждого участка работы, «видящий» и «знающий глаз». Ранние работы художника. «Крестьянская семья» («Святое Семейство», 1914) – стиль близкий традициям примитивизма. Воплощение главной идеи творчества – идеи «Мирового Расцвета» - в картине «Цветы Мирового расцвета» (1915). Пропагандистский характер искусства 20-30 –х годов. «Формула империализма» (1925); «Формула петроградского пролетариата» (1920-1921); «Формула весны» (1928 – 1929). Желание проникнуть в тайные, видимые только глазу художника процессы зарождения формы из мельчайших частиц.

Самостоятельная работа: просмотр работ по книгам и Интернету.

Марк Шагал

Сформировать представление о творчестве Марка Шагала (1887 – 1985) – мечтателя, фантаста, авангардиста, создателя фантазий, которые преобразовывали скучные впечатления витебского быта в наивно-поэтическом и гротесково-символическом духе. Творческое применение приемов новейших течений при сохранении индивидуального видения. Жажда творчества, проявившаяся в экспрессии формы и цвета, фантастических метаморфозах предметного мира. «Я и деревня»(1911);

«Автопортрет с семью пальцами» (1911); «Скрипач» (1912-1913); «День рождения» (1915); «Автопортрет с музой (Видение)» (1917 – 1918); «Над городом» (1914 – 1918); «Прогулка» (1917). Участие в международных выставках. Радостное восприятие революции 1917 года. Общественная и педагогическая деятельность. Эмиграция. Долгая и плодотворная жизнь во Франции. Занятие театральными декорациями, монументальные росписи и др. «Часы с синим крылом» (1949); «Фаэтон» (1977) и др.

Самостоятельная работа: просмотр видеофильма о творчестве художника; описание понравившейся работы в тетради.

Кузьма Петров-Водкин

Сформировать представление о творчестве Кузьмы Петрова-Водкина (1878 – 1939) – крупнейшего русского живописца первой трети XX века, ученике Серова, педагоге-экспериментаторе, теоретике, писателе. Связь творческой манеры с традициями европейской и русской живописи. Творческая интерпретация традиций прошлого с целью выражения вечных понятий красоты, гармонии, чистоты. «Сон» (1910) – повторение сюжета полотна Рафаэля «Сон рыцаря». «Купание красного коня» (1912) – монументальность, символизм, близость к древнерусской иконописи. «1918 год в Петрограде» (1920) – сочетание в облике молодой матери черт портретов итальянского Возрождения и древнерусских икон.

Педагогическая деятельность. Натюрморты. «Утренний натюрморт» (1918). «Сферическая перспектива» Петрова-Водкина. Восприятие земли как планеты, «планетарная» установка глаза. «Смерть комиссара» (1927 – 1928). «Весна» (1935). Близость принципам кинематографа при организации картин.

Самостоятельная работа: просмотр видеофильма о творчестве художника, анализ композиции натюрморта (по выбору).

КИНО И ЖИВОПИСЬ

Аудиовизуальное искусство

Сформировать представление о понятии «аудиовизуальное искусство». Развитие аудиовизуальных искусств, основанных на технике – фотографии, мультипликации, кино, видео в XX веке. История аудиовизуального кино как процесса поиска средств по-новому отразить мир и человека. Освоение художественных возможностей техники на протяжении XX века. Начало поиска в этом направлении в России. Новаторская деятельность в области фотографии Александра Родченко, в области кино Сергея Эйзенштейна. Изменение положения вещей в эпоху постмодернизма. Объединение мира с помощью Интернета. Девальвация застывшего изображения и клиповое сознание людей начала XXI века. Конфликт между техническими средствами и отсутствием вкуса и мастерства у большинства людей, пытающихся

сегодня заниматься видеоискусством. Искусство, заставляющее думать и искусство развлекающее. Роль искусства в воспитании человека.

Самостоятельная работа: познакомиться с творчеством и исследовательской деятельностью Михаила Васильевича Матюшина (1861 – 1934), создателем оригинальной теории «расширенного смотрения»; в Интернете на канале You Tube видеосюжет о фестивале «Праздник света в Лионе (29 декабря 2012) «Видеомэппинг» собора Сен-Жана».

Кино и живопись в Западном искусстве начала XX века

Дать представление об обращении к кино ряда авангардных художников в начале XX века с целью поиска нового художественного языка. Деятельность итальянского футуриста Маринетти по превращению кинематографа в новое выразительное средство. Первые опыты кино-авангарда в Германии. Создание «абстрактной анимационной живописи». Деятельность Эггелинга и Рихтера. Ирония и странности французского авангарда в фильмах Ф. Леже («Механический балет», 1924), Ман Рэя («Морская звезда», 1928). Обращение к языку кино сюрреалистов. Фильмы «Андалузский пес» (1928) и «Золотой век», снятые Луи Бюнюэлем вместе с Сальвадором Дали.

Самостоятельная работа: просмотр фильма «Механический балет Ballet mecanique 1924» Ф. Леже; подготовить сообщение о творчестве художника Фернана Леже (1897 – 1899), подобрать иллюстративный материал.

Анимационное искусство в Западном искусстве середины XX века

Сформировать представление о развитии анимационного кино после 1940 годов, позволившего некоторым художникам проявить свой талант (Коль, Блэктон, Маккей, Уолт Дисней). Деятельность Уолта Диснея. Изобретение Маклареном новой техники (рисунок пастелью или карандашом прямо на фотопленке). Начало кинетизма. Использование элементов анимации в художественном фильме «Сократ» (1968) Лапуджедом.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве Уолта Диснея.

Анимационное искусство в России

Расширить представление об истории русской мультипликации (то же, что анимация). Слово «мультипликация» (с лат. означает «умножение»). Творчество художника и оператора В. А. Старевича, снявшего первый в мире кукольный фильм «Прекрасная Люконида, или Война рогачей и усачей», персонажами которого были препарированные жуки. Становление отечественной школы мультипликации во второй половине 1920-х годов. Появление первых детских мультфильмов. «Сенька-африканец» И. П. Иванова-Вано, Ю. А. Меркулова, Д. Я. Черкеса; «Каток» Иванова-Вано, Черкеса; «Тараканище» А. В. Иванова и др. Развитие жанра сказки на студии «Союзмультфильм», созданной в 1936 году. «Конек-Горбунок» по сказке П. П. Ершова (Иванов-Вано) – первый советский полнометражный рисованный фильм. Лучшие фильмы-сказки послевоенных лет – «Снежная королева», «Золотая антилопа» режиссера Л. К. Атаманова. Успех на международном экране советской мультипликации. Интерес к миру человеческой души,

стремление раскрыть сложный внутренний мир современного человека в фильме Норштейна «Сказка сказок». Творчество Гарри Бардина.

Самостоятельная работа: записать в тетрадь имена художников-мультипликаторов и названия шедевров российской мультипликации; посмотреть мультфильм «Адажио» Гарри Бардина.

Фильмы современных художников

Поднять вопросы о значении искусства в обществе, о роли художника в современном мире. Например, организовать обсуждение документального фильма французского фотографа Жана Бертрана «Дом» (вариант с авторским монологом).

Самостоятельная работа: подготовка к итоговой аттестации.

III. 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.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

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

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования.

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Критерии оценки:

Критерием оценивания знаний обучающихся служит устный опрос - проверка знаний в форме беседы (или иная форма зачета) которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.

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

“4” («хорошо»)- учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

“3” («удовлетворительно») – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на часть вопросов.

“2” («неудовлетворительно»)- учащийся отказывается отвечать на вопросы, показывает незнание материала, демонстрирует очень слабый уровень приобретенных знаний.

Итоговая аттестация

Форма аттестации – творческий проект, включающий в себя реферат на выбранную тему и мультимедийную презентацию.

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

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

Критерии оценивания:

“5” («отлично») - легко ориентируется в изученном материале.

- умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
- высказывает и обосновывает свою точку зрения.
- показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения.
- грамотно и литературно излагает ответ на поставленный вопрос.

“4” («хорошо») - легко ориентируется в изученном материале.

- проявляет самостоятельность суждений.
- грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности.

- недостаточно полно освещает вопрос.
- “3” («удовлетворительно») - основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки.
- не проявляет способности логически мыслить.
- ответ носит в основном репродуктивный характер.
- тема не раскрыта.
- “2” («неудовлетворительно») - учащийся отказывается отвечать на вопросы.
- показывает незнание материала.
- демонстрирует очень слабый уровень приобретенных знаний.

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным учреждением самостоятельно. Образовательным учреждением должны быть разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

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.

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:

33. образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),

34. развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи),

35. 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.

VI. 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: видеоманитофон, 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.

ПРОГРАММА

по учебному предмету

ПЛЕНЭР

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

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

2. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Содержание тем и разделов*

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

4. Формы и методы контроля, система оценок

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

6. Список литературы и средств обучения

- *Список рекомендуемой учебной и методической литературы*
- *Перечень средств обучения*

1. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр является школой для дальнейшего развития данных навыков. Во время занятий на природе учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов.

Программа «Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку, живописи.

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды.

При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программ «Живопись» с нормативными сроками обучения 8 (9) лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 5 (6) лет с четвертого класса.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Пленэр» при 8-летнем сроке обучения составляет 245 часов. Из них: 140 часов – практические занятия, 105 часов - самостоятельная работа, при 9-летнем сроке обучения составляет 294 часов. Из них: 168 часов – практические занятия, 126 часов - самостоятельная работа.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы												Всего часов
	4		5		6		7		8		9		
	Полугодия												
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Практические занятия (количество часов в год)	28		28		28		28		28		28		168
Самостоятельная работа (домашнее задание) - в часах		21		21		21		21		21		21	126
Промежуточная аттестация		3		3		3		3		3		3	
Максимальная учебная нагрузка	49		49		49		49		49		49		294

3 – зачет (творческий просмотр)

Содержание учебного предмета и годовые требования для дополнительного года обучения по учебному предмету «Пленэр» образовательное учреждение разрабатывает самостоятельно.

Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, а также 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 библиотеке, музее, где учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки бытовой утвари, наброски чучел птиц и животных.

Цели учебного предмета:

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

- воспитание любви и бережного отношения к родной природе;

- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения.

Задачи учебного предмета:

- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;
- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры;
- приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре;
- формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.

Методы обучения

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

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

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

Обоснование структуры программы учебного предмета

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

2. Содержание учебного предмета

При рисовании с натуры в условиях пленэра учащимися осуществляется активная исследовательская деятельность, изучается окружающий мир, отрабатываются навыки работы с материалом, закладываются основы профессионального ремесла.

Обучение происходит, главным образом, как решение задач по композиции, рисунку и живописи. Вид учебной деятельности 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** (4-й класс) обучения по учебному предмету «Пленэр» приобретают первоначальные навыки передачи солнечного освещения, изменения локального цвета, учатся последовательно вести зарисовки и этюды деревьев, неба, животных, птиц, человека, знакомятся с линейной и воздушной перспективой, изучают произведения художников на выставках, в музеях, картинных галереях, по видеофильмам и учебной литературе в библиотеке школы.

Учащиеся **второго года** (5-й класс) обучения решают задачи на цветовые и тональные отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрного освещения, плановости в глубоком пространстве, знакомятся с различными художественными материалами при выполнении рисунков животных, птиц, фигуры человека, архитектурных мотивов.

Учащиеся **третьего года** (6-й класс) обучения развивают навыки и умения в выполнении пейзажей на состояние с решением различных композиционных приемов, рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной перспективе, пишут натюрморты, используя широкий спектр цветовых оттенков, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами.

Учащиеся **четвертого года** (7-й класс) обучения решают более сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки в выполнении пейзажа в определенном колорите, передаче точных тональных и цветовых отношений в натюрмортах на пленэре, самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения.

Учащиеся **пятого года** (8-й класс) обучения развивают умение самостоятельно и последовательно вести работу над заданиями, находить выразительное пластическое решение в рисунках и этюдах. Ставятся задачи на выполнение сложных многоплановых пейзажей с архитектурными сооружениями, современной техникой, с изображением людей. Задания тесно связаны со станковой композицией.

Учащиеся **шестого года** обучения при реализации предпрофессиональных программ «Живопись» с нормативным сроком обучения 9 лет решают сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки работы с подготовительным материалом для станковых композиций, выполняют многоплановые пейзажи с различными архитектурными постройками и группами людей, самостоятельно выбирают различные приемы работы с художественными материалами.

Учебно-тематический план

Первый год обучения (4 класс)

	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Практические занятия
1	Знакомство с предметом «Пленэр»	практ. работа	7	3	4
2	Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения	практ. работа	7	3	4
3	Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека	практ. работа	7	3	4
4	Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы)	практ. работа	7	3	4
5	Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
6	Линейная перспектива ограниченного пространства	практ. работа	7	3	4
7	Световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4

Второй год обучения (5 класс)

	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Практические занятия
1	Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев	практ. работа	7	3	4
2	Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле	практ. работа	7	3	4

3	Архитектурные мотивы	практ. работа	7	3	4
4	Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
5	Наброски, зарисовки и этюды ПТИЦ, ЖИВОТНЫХ и человека	практ. работа	7	3	4
6	Линейная перспектива глубокого пространства	практ. работа	7	3	4
7	Световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4

Третий год обучения (6 класс)

	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Практические занятия
1	Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	практ. работа	7	3	4
2	Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения	практ. работа	7	3	4
3	Архитектурные мотивы	практ. работа	7	3	4
4	Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
5	Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	практ. работа	7	3	4
6	Линейная перспектива глубокого пространства	практ. работа	7	3	4

7	Световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4
---	----------------------------	------------------	---	---	---

Четвертый год обучения (7 класс)

	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Практические занятия
1	Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	практ. работа	7	3	4
2	Этюды и зарисовки пейзажей	практ. работа	7	3	4
3	Архитектурные мотивы	практ. работа	7	3	4
4	Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
5	Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	практ. работа	7	3	4
6	Линейная перспектива	практ. работа	7	3	4
7	Световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4

Пятый год обучения (8 класс)

	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Практические занятия
--	-------------------	----------------------	-------------------------------	------------------------	----------------------

1	Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми	практ. работа	7	3	4
2	Длительные этюды и зарисовки пейзажа	практ. работа	7	3	4
3	Архитектурные мотивы	практ. работа	7	3	4
4	Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
5	Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже (в парке, на стройке, в порту)	практ. работа	7	3	4
6	Линейная и световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4
7	Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра	практ. работа	7	3	4

Шестой год обучения (9 класс)

	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Практические занятия
1	Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми и животными	практ. работ	7	3	4
2	Длительные этюды и зарисовки пейзажа	практ. работа	7	3	4
3	Архитектурные мотивы	практ. работа	7	3	4
4	Натюрморт на пленэре	практ. работ	7	3	4

5	Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже	практ. работа	7	3	4
6	Линейная и световоздушная перспектива	практ. работ	7	3	4
7	Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра	практ. работа	7	3	4

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 отношение «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 *a 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 *a 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 тёмном 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. Этюд и зарисовки группы деревьев на фоне дальнего пейзажа (два этюда – со светлыми и с темными стволами).

Самостоятельная работа. Этюд 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. Детализировка отдельных фрагментов. Выявление характерных тоновых и цветовых контрастов. Рисунок и этюд фрагментов храма (колокольни, барабанов с луковицами, оконных проемов с решетками и т.д.)

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. Этюд 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.

Пятый год обучения

Тема 1. Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми. Понятие общего тона и тонально-цветовых отношений в пленэрной живописи. Интересное композиционное решение. Передача различного состояния погоды, времени дня, освещения.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки фрагментов пейзажа с людьми на детских площадках и в скверах.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

Тема 2. Длительные этюды и зарисовки пейзажа. Образ в пейзаже. Индивидуальное отношение к изображаемому. Последовательное ведение работы, завершенность в рисунках. Этюды и зарисовки пейзажа с открытым пространством, постройками и деревьями на среднем плане.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки пейзажей городских парков.

Материал. Карандаш, акварель, фломастеры, уголь, сангина.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Образ архитектурного сооружения. Выразительность ритмов. Грамотное построение с перспективным сокращением. Рисунок и этюд улицы с разнотипными по форме постройками на сложном рельефе местности.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки памятников скульптуры и архитектуры.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, маркеры.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Выразительное пластическое решение. Цветовые и тоновые контрасты. Передача материальности и фактуры предметов. Тематический натюрморт.

Самостоятельная работа. Творческий натюрморт.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 5. Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже (в парке, на стройке, в порту). Связь со станковой композицией. Характерные живописно-пластические особенности фигур людей разных профессий. Совершенствование технических приемов работы с различными материалами.

Самостоятельная работа. Наброски и зарисовки фигуры человека на рынке, на вокзале, на улице.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, гелевая ручка.

Тема 6. Линейная и световоздушная перспектива. Передача большого пространства и объектов современной техники с соблюдением масштаба величин и перспективы планов. Творческий подход в рисунках. Зарисовка индустриального пейзажа. Этюд пейзажа с мостом через реку.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки городской стройки.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, тушь.

Тема 7. Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра. Умение находить выразительное пластическое решение, работать с подготовительным натурным материалом. Использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения. Сюжетная фигурная композиция.

Самостоятельная работа. Работа с подготовительным материалом.

Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов.

Шестой год обучения

Тема 1. Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми и животными.

Правильные тонально-цветовые отношения в пленэрной живописи. Оригинальное композиционное решение. Группирование фигур, расстановка их на плоскости с учетом перспективы.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки фрагментов городского пейзажа с людьми на разных планах.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

Тема 2. Длительные этюды и зарисовки многопланового пейзажа.

Классическое построение пейзажа. Использование различных приемов работы акварелью и карандашом. Этюды и зарисовки пейзажа с постройками и деревьями на разных планах.

Сам. работа. Этюды и зарисовки пейзажей городских скверов.

Материал. Карандаш, акварель, фломастеры, уголь, сангина.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Передача ритмов освещенных и затемненных планов. Правильное построение с перспективным сокращением. Рисунки и этюды старинной улицы с различными постройками.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки памятников архитектуры.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, маркеры.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Выразительное пластическое решение. Многообразие цветовых нюансов. Передача материальности и фактуры предметов. Натюрморт с ягодами, фруктами, цветами.

Самостоятельная работа. Творческий натюрморт.

Материал. Карандаш, акварель, соус, уголь, сангина.

Тема 5. Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже. Связь со станковой композицией. Совершенствование технических приемов работы с различными материалами. Этюды и зарисовки портрета человека на пленэре. Передача характерных особенностей.

Самостоятельная работа. наброски и этюды группы людей, занятых совместной деятельностью.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, гелевая ручка.

Тема 6. Линейная и световоздушная перспектива. Передача глубокого пространства. Правильное построение перспективы. Творческий подход в рисунках. Детализация переднего плана. Этюд набережной реки, моря.

Самостоятельная работа. наброски и этюды по памяти и представлению на основе выполненных рисунков.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, гелевая ручка, тушь.

Тема 7. Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра.

Совершенствование методов работы с акварелью и другими материалами. Умение работать с подготовительным материалом. Многофигурная сюжетная композиция «Мой край», «Мой город» и т.п.

Самостоятельная работа. Работа с подготовительным материалом.

Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

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

- знание о закономерностях построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;

- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;

- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;

- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, композиция;

- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыки восприятия натуры в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы;
- навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

4. Формы и методы контроля, система оценок

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»).

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета – просмотра учебных работ учащихся в конце пленэра с выставлением оценок. Просмотры проводятся за счет аудиторного времени.

Критерии оценок:

“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.

“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.

“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.

“2” («неудовлетворительно») ставится, если работа не выполнена, самостоятельность обучающегося отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

5. Методическое обеспечение учебного процесса

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как рекомендательные. Педагог должен исходить из конкретных условий работы с натуры. В ходе планирования учебных задач обязательным моментом является четкое определение целей задания. Педагог в словесной форме объясняет детям, как достичь данной цели. Предлагается следующая схема этапов выполнения заданий:

1. Анализ решения подобных тем и сюжетов в произведениях художников-классиков и в работах учащихся (из методического фонда).
2. Выбор точки зрения.
3. Выбор формата изображения.
4. Определение пропорций, движения и характера пространственных планов.
5. Проработка деталей композиционного центра.
6. Передача больших тоновых и цветовых отношений.
7. Обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени с учетом воздушной перспективы.
8. Подчинение всех частей изображения целому.

Преподавателю рекомендуется как можно чаще проводить «мастер-классы» для учащихся. Для успешного изучения нового учебного материала желательно в конце занятий проводить обсуждение успехов и неудач в группе.

Средства обучения

- **материальные:** индивидуальные художественные принадлежности, натюрмортный фонд;
- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, иллюстрации;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

6. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

20. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. - М., 1981
21. Волков Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985
22. Кузин В.С. наброски и зарисовки.- М.,1981
23. Кузин В.С.Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. – М.Просвещение, 1992
24. Маслов Н.Я. Пленэр. – М.: Просвещение, 1984
25. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - М: Просвещение, 1973
26. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. - М., 1981
27. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. – М.: Академический Проект, 2012
28. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. - М.: Искусство, 1970.
29. Игнатъев С.Е. Наброски акварелью. // Юный художник: № 8, 1981
30. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
31. Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение, 1986

Учебная литература

9. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008
10. Луковенко Б.А. Рисунок пером. – М.: Просвещение, 2000
11. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, - 1996
12. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, - 1998
13. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
14. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. - М: Просвещение, 1980