

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
«Детская школа искусств «Гармония»

РАССМОТРЕНО
Педагогическим советом
Протокол от 30.08.2022 № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом от 31.08.2022 № 72-од
Н. В. Еранская

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ**

ПРОГРАММА

«Ранняя профессиональная ориентация: изобразительное искусство»

Предметная область

ПО.01.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Учебные предметы

**(«рисунок» - 3 часа в неделю, «живопись» 3 часа в неделю,
«композиция» - 1 час в неделю)**

Направленность: художественная

Уровень: продвинутый

Возраст: от 11-12 лет

Срок реализации: 1 год

Автор - составитель:
Е.А.Щеголева
педагог дополнительного
образования высшей
квалификационной категории

Новосибирск

2022 год

1. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ранняя профессиональная ориентация: изобразительное искусство», далее, - «ДООП «ИИ» *продвинутого уровня* разработана с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств. Данная программа отражает содержание и организацию учебно-воспитательного процесса в МБУДО ДШИ «Гармония».

Настоящая программа составлена в соответствии с:

- федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства просвещения РФ от 9.11. 2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года;
- рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (письмо министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ)
- методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242);
- примерными учебными планами образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ искусств Федерального агентства по культуре и кинематографии, рекомендованные Министерством культуры и массовых коммуникаций на 2005-2006 учебный год (письмо от 02.06.2005 № 1814-18-17.4);
- локальными актами.

Данная программа предназначена для занятий в Детской школе искусств в профориентационном классе. Это интенсивная профессиональная подготовка, которая дает возможность учащимся, закончившим нашу школу углубить знания, умения в области изобразительного искусства, качественно улучшить оценки в свидетельстве, определиться с выбором будущей профессии и подготовиться к поступлению в среднее специальное учебное заведение. Для этого необходимо погрузиться в мир искусства. Заинтересованность в выбранной профессии основывается на художественных традициях, интересе к искусству, умении работать руками.

Весь цикл подготовки разбит на несколько этапов. Это обеспечивает решение задач в понимании приобретенных навыков в логической последовательности со ступени на ступень. Начинать приходится с повторения, закрепления и усвоения простых и ясных понятий, существующих в рисунке и живописи: плоскость, линия, штрих, цветовое

пятно, колорит, пространство, форма, перспектива и т. д. Обучение ведется на основе изучения природы. Лист бумаги представляет для «непосвященного» жесткие ограничения в борьбе за умение зафиксировать на нем свое видение и понимание природы. И конечно есть свои законы, которые надо изучать и им следовать. Для адекватного их понимания требуется созреть физически, морально и психологически. Учащийся должен не только следовать указаниям педагогов правильно их воспринимать, но и не терять собственной индивидуальности, способности правильно оценивать задание. Видеть его в развитии, уметь сопоставлять, сравнивать, анализировать. Постепенно с накоплением необходимых первичных навыков и знаний происходит и внутреннее обогащение учащихся как личности. Дело, которым он занимается, становится абсолютным смыслом его жизни. На мир он начинает смотреть через призму собственной оценки и с позиции искусства и собственных знаний.

Конечной целью занятий является поступление на учебу и способность адаптироваться к условиям и требованиям ВУЗа. Способность ориентироваться в пространстве искусства и будущей специальности. Но получать естественное удовольствие от занятий умение преодолевать возникающие трудности стремиться каждый. Занятия воспитывают не только волю и характер, но и предполагают, что общество обретет гармонически сложенную творчески мыслящую личность. Человека, художника, дизайнера, творца умного профессионально грамотного, образованного, мыслящего современно и способного решать задачи существующей реальности.

Даже не самый способный выпускник, как минимум, получит качественные художественные навыки: технику грамотного классического рисования и живописи, построения композиции и перспективы, освоит теорию цвета и многое другое.

В программу обучения входят предметы: рисунок, живопись, композиция. Программа по предметам цикла предусматривает курс лекций и практических занятий.

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» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися.

Современные подходы и технологии

- личностно-ориентированный подход к образованию, обеспечивающий творческое и духовно-нравственное самоопределение учащихся, а также воспитание творчески мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
- вариативность образования, направленного на индивидуальную траекторию развития личности;
- обеспечение для учащихся свободного выбора общеразвивающей программы в области того или иного вида искусств.

Обучение детей и прием поступающих ведутся на русском языке.

Направленность программы – художественная.

Прием на обучение. Данная программа рассчитана на обучающихся, которые ставят своей целью продолжить обучение по данному профилю в профессиональных заведениях, успешно освоили ДООП «Изобразительное искусство» базового уровня. Прием и отбор детей осуществляется согласно локальным актам на основе собеседования, творческих испытаний и предоставления портфолио работ.

2.Срок реализации учебного предмета

Срок освоения данной программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в возрасте от 11 лет и выше, составляет 1 год. ДШИ имеет право изменить:

– уровень освоения образовательной программы в зависимости от темпа продвижения обучающегося или возникших сложностей в процессе обучения;

– направленность творческой деятельности в процессе обучения; – музыкальный инструмент при освоении образовательной программы.

Недельная нагрузка по данной программе, которая включает комплексное освоение предметов (живопись – 3 часа; рисунок – 3 часа; композиция -1 час) составляет 7 учебных часов в неделю. Занятия проходят в групповой, мелкогрупповой форме.

Сведения о затратах учебного времени

Виды учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени						Всего часов
	1 год						
Годы обучения	1 год						
полугодия	1	2					
Количество недель	16	19					
Аудиторные занятия	112	133				245	
Самостоятельная работа	112	133				245	
Максимальная учебная нагрузка	224	266				490	

3.Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета

Продолжительность учебного года. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. Учебный год для учащихся содержит учебное и каникулярное время. Продолжительность учебных занятий составляет в среднем 34 - 35 недель. В учебном году предусматриваются

каникулы в объеме не менее 4 недель. Продолжительность летних каникул – не менее 13 недель. В период каникул учебные занятия в ДШИ проводятся по желанию учащихся.

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 34 - 35 недель – реализация аудиторных занятий. В остальное время деятельность педагогических работников должна быть направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных профессиональных образовательных программ.

Резерв учебного времени, образуемый в ДШИ из расчета предусмотренных на освоение тем предмета разницы часов и продолжительности учебных занятий (34 – 35 недель), используется на консультации, выдачу тем детям, пропустившим занятия по объективным причинам, повторение и закрепление пройденного материала, подготовку к конкурсам, поступлению в профильные профессиональные организации. Продолжительность академического часа – 40 минут.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе составляет от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. При необходимости возможна организация дистанционного обучения, особенности которого указаны в локальном акте (Положении).

5. Цель и задачи учебного предмета

⇒ дальнейшее углубление полученных знаний в области изобразительного искусства, подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

6. 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.

Рисунок

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.

Задача курса – изучить теоретические вопросы изобразительной грамотности и овладеть практическими умениями и навыками в области рисунка.

Обучение теоретическим основам и практическим навыкам строится в форме академических занятий. Результатом профессионального изучения рисунка должно быть прочное знание законов построения объемной трехмерной формы объекта на плоскости, моделирование формы изображаемых объектов средствами светотени, передачи глубины в пространстве средствами линейной и воздушной перспективы, а также знание конструктивного строения типичных важнейших объектов и основ пластической анатомии человека. Основной целью является освоение принципов построения гипсовой головы, что позволяет в умеренно сжатые сроки освоить необходимый для поступления в ВУЗы перечень основных предпрофессиональных навыков.

В результате изучения курса рисунка учащийся должен знать и уметь использовать:

- ❖ инструменты оборудования, основные техники и материалы рисунка, законы линейной перспективы;
- ❖ владеть навыками:
- ❖ профессионального изображения природы средствами рисунка.

Процесс обучения рисунку проводится на основе глубокого изучения природы, а также выполнения кратковременных зарисовок с натуры, по памяти, наблюдению и представлению.

Учащиеся должны рисовать, логически обосновывая построение формы в пространстве, перспективные сокращения, размещение предметов на плоскости и пространстве.

Обязательным условием овладением академическим рисунком, является последовательность в работе над каждым заданием, начиная с зарисовки простейших геометрических форм, переходя затем и изучению объектов «мертвой» природы более сложной формы, заканчивая курс рисунка изучением гипсовой головы Сократа и Гаттамелата. Необходимо приобрести навыки изображения объемной формы на плоскости листа средствами карандашного рисунка. Другими словами, рисунок гипсовой головы является наглядным по форме видом демонстрации чувства пропорций и навыков рисования сложной формы с учетом линейной перспективы.

Задания по рисунку выполняются в следующей последовательности:

- ❖ эскиз-набросок небольшого размера,

- ❖ компоновка изображения на листе бумаги,
- ❖ пластическая характеристика главных пластических масс, разработка деталей, подчинение их целому.

Перед выполнением каждого задания четко определяется задача данной постановки. Законченность рисунка определяется степенью решения поставленной задачи. В процессе работы, помимо вступительных бесед, устных методических указаний, вспомогательных рисунков на полях, преподаватель может практически помочь учащемуся, внося исправления в его рисунок и направляя дальнейший ход работы.

На занятиях по рисунку дополнительно могут быть показаны репродукции произведений мастеров реалистической школы и лучшие работы методического фонда.

Основной рабочий материал – графитный карандаш различной твердости. Для полного уяснения формы изображаемого предмета, рисунок проводится с направленным источником света. Кроме рисования в классе, учащиеся выполняют домашние задания, которые педагог систематически контролирует и анализирует.

Максимальная учебная нагрузка по предмету – 3 часа в неделю.

7. Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Структура учебного плана данной программы предполагает:

Учебные предметы художественно-творческой подготовки

- рисунок;
- живопись;
- композиция.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа. Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется ДШИ и преподавателями самостоятельно с учетом параллельного освоения детьми общеобразовательных программ (программ начального общего, основного общего и среднего общего образования). Внеаудиторная работа может быть использована обучающимися на выполнение домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области искусств, посещение учреждений культуры (театров, филармоний, цирков,

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях, проводимых ДШИ.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем.

8. Методы обучения

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

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

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

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Программа обеспечена учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими изданиями, конспектами лекций, аудио и видео материалами) по всем учебным предметам.

Реализация программы обеспечивает доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем учебных предметов учебного плана.

Библиотечный фонд ДШИ укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам. Материально-технические условия ДШИ обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, предусмотренных данной программой.

Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, соблюдаются своевременные сроки текущего и капитального ремонта, созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного оборудования.

Для реализации программы ДШИ располагает необходимым количеством учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-техническим обеспечением:

малый концертный зал с необходимым оборудованием (роялем, светозвуковой аппаратурой);

библиотека;

помещения для работы с аудио- и видеоматериалами, просмотра видео;

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий, оснащенные учебными досками, столами, стульями, шкафами, стеллажами, музыкальными инструментами (фортепиано, гитара), звуковой и видеоаппаратурой).

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию и оформлены наглядными пособиями, техническим оборудованием (при необходимости). Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 6 м²., для групповых занятий имеют площади от 12 до 36 кв. м. и звукоизоляцию.

III. 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.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

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

Виды и формы промежуточной аттестации:

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

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

Критерии оценок

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

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

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

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

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

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

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

V.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, видеофрагменты); 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.

Живопись

Живопись - фундаментальная дисциплина в области цвета. Она способна отразить на плоскости все богатство цветовых и световых отношений в их многообразных по характеру переходах и контрастах. Живопись способна в полном объеме развить то, что часто называют "глазом художника". Курс живописи направлен на всестороннее художественное развитие учащихся: на развитие художественного восприятия, на овладение теоретическими знаниями основ реалистической живописи и прежде всего на практическое овладение профессиональными навыками, художественными средствами изображения действительности. Основной целью является формирование понятия гармоничной цветовой композиции и выработке практических навыков в работе с разными художественными материалами. В задачи входят обучение выполнению качественных натюрмортов с натуры. Закрепляются на практике основные законы цветового и живописного построения, а также усвоение в процессе практической работы основные понятия: «тепло-холодность», «контрастность», «родственность» цветов, колористика, тональные отношения и др.

Методы обучения живописи базируются на всестороннем изучении натуры. Решение колористических задач проходит в тесной связи с изучением формы, тона, материальности. Все задания по живописи предполагают строгое соблюдение грамотного рисунка.

Целью учебных постановок по предмету «Живопись» является не только изучение средств изображения, но и овладение системой построения художественной формы цветовыми отношениями. Для решения данной цели в программе предусмотрен целый ряд заданий, которые направлены на изучение: - организации цвето-тоновых масс на изобразительной поверхности;

- организации цвето-тоновых масс на отдельной форме (объем);

- взаимодействие цвето-тоновых объемов в воздушной среде (пространство).

В процессе обучения учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося, бережно сохраняя и развивая положительные стороны его дарования.

Материал по живописи – акварель, гуашь. Размер работ, в основном, не должен превышать натуральной величины объекта изображения.

Обучение живописи должно следовать параллельно занятиям по рисунку, следовать за обучением акварельной живописи и базироваться на знаниях основ изобразительной грамоты и пластической анатомии.

Основные психолого–педагогические требования обучения отражают последовательную цепь взаимосвязанных усложняющихся заданий, осуществляемых на основе работы с натуры. Методика обучения базируется на всестороннем изучении натуры, строгом соблюдением грамотного рисунка, на решение колористических задач в тесной связи с изучением цвето-тоновых отношений.

По завершению изучения дисциплины учащийся должен знать теоретические основы живописи (основы цветоведения, воздушной перспективы, технологические приемы работы акварельными красками) и уметь методически грамотно выполнять как краткосрочный этюд, так и длительное академическое задание. Формой итогового контроля по дисциплине в соответствии с рабочим учебным планом является просмотры работ учащихся.

Выпускник курса должен уметь создавать средствами живописи, с использованием различных техник, гармонические живописные и декоративные композиции на примере натюрмортов различной композиционной и цветовой сложности.

Максимальная учебная нагрузка по предмету – 3 часа в неделю.

Цель и задачи учебного предмета

Цель

⇒ 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.

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.

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.

Требования к экзамену

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на формате А3 в течение 4 учебных часов. В первых-вторых классах натюрморт состоит из простых по форме предметов (2-3 предмета и однотонная драпировка), в третьих - четвертых классах – комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 предмета и богатые по цвету и декору драпировки).

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

- грамотно расположить предметы в листе;
- точно передать пропорции предметов;
- поставить предметы на плоскость;
- правильно строить цветовые гармонии;
- умело использовать приемы работы с акварелью;
- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность;
- добиться цельности в изображении натюрморта.

Композиция

Композиция — важнейший организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и всему замыслу художника. Композиционное решение в изобразительном искусстве связано с распределением предметов и фигур в пространстве, установлением соотношения объемов, света и тени, пятен цвета и т. п.

Цель учебного предмета

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

Задачи

- 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.

Программа сочетает в себе лекционные занятия с практическими заданиями, целью которых является закрепление пройденного материала.

Обучение построено по принципу последовательного усложнения материала: от освоения простейших понятий и приемов работы через дальнейшее знакомство с основами композиции – к созданию разработок больших тематических композиций. Особенностью данного курса является универсальность, т.е. возможность применять полученные знания практически во всех творческих предметах (керамика, роспись по дереву и ткани, гобелен, керамика, живопись, компьютерная графика и др.).

Максимальная учебная нагрузка по предмету – 1 час в неделю.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;

- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- законы композиционного построения,
- художественно-выразительные средства композиции;

Уметь:

- изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру, стилизовать их и трансформировать в декоративную композицию или орнаментальные формы;
- создавать декоративные и орнаментальные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник;
- организовать самостоятельный творческий процесс.
- анализировать произведения выдающихся мастеров народного и ДПИ;

Владеть:

- основами композиционного мышления.
- навыками саморазвития и повышения квалификации и мастерства;
- методами творческой работы;
- навыками работы различными живописными и графическими материалами для создания учебных и творческих работ.

Необходимо научиться:

- ❖ создавать выразительные композиционные схемы, в результате которых мы можем говорить о том, что наиболее важные по сюжету элементы размещаются не хаотично, а образуют простые геометрические фигуры (треугольник, пирамиду, круг, овал, квадрат, прямоугольник и т. п.).
- ❖ Правильно строить художественное произведение
- ❖ Распределять предметы и фигуры в пространстве, учитывая все композиционные правила
- ❖ Устанавливать соотношение объёмов, света, тени, пятен цвета
- ❖ Изобразить смысловое единство в картине
- ❖ Использовать наиболее выразительные композиционные схемы

Выпускник курса должен уметь создавать средствами композиции геометрические, декоративные натюрморты, обладать проектным и объёмно-пространственным мышлением, способностью обобщать части в единое целое.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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

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

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

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

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор

материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

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.

Дидактические 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.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Рисунок

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

Живопись

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

Композиция

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
9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980

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 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.