

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3» города Владимира

ПРИНЯТО
педагогическим советом
протокол от 25.08.2025 № 9

УТВЕРЖДЕНА
приказом от 26.08.2025 № 69/1

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись»**

**Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Программа по учебному предмету**

ПО.01.УП.02. ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

**Владимир
2025**

Разработчик: **Г. Н. Харитонova**, преподаватель МБУДО «ДШИ № 3».

Рецензент: **А. А. Герасимова**, зам. директора по УВР МБУДО «ДШИ № 3».

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 и итоговой 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;*

II. Содержание учебного предмета

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

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

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 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», «Декоративно-прикладное творчество».

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

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

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

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

занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества.

Срок реализации учебного предмета

Программа рассчитана на 5 лет обучения, с 1 по 5 класс. Продолжительность учебных занятий составляет 33 недели ежегодно

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное творчество» при 5-летнем сроке обучения составляет 297 часов. Из них: 165 часов – аудиторные занятия, 132 часа – самостоятельная работа

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 1 час аудиторных занятий, а также 0,8 часа самостоятельной работы.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства;
- формирование у детей 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:

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 различных 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 оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями .

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

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: ткачества, аппликации, коллажа.

8. Умение изготавливать игрушки из различных материалов.

9. Навыки ритмического заполнения поверхности.

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

11. 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.

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся в 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-ом полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.

2. Критерии оценок

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

"5" (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения.

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

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

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.

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 объяснения материала является формирование умения 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 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 задания, для которых характерна новизна формулировки. 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. Она выполняется 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.

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
- 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
- Русские художественные промыслы. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010
- Неменский Б.М. Программы. «Изобразительное искусство и художественный труд». 1-9 класс. М., Просвещение, 2009
- Шевчук Л.В. Дети и народное творчество. - М.: Просвещение, 1985г.

Список учебной литературы

- Клиентов А. Народные промыслы. - М.: Белый город, 2010
- Лаврова С. Русские игрушки, игры, забавы. - М.: Белый город, 2010

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.

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

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

- **электронные образовательные ресурсы** - мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

- **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.

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3» города Владимира

ПРИНЯТО
педагогическим советом
протокол от 25.08.2025 № 9

УТВЕРЖДЕНА
приказом от 26.08.2025 № 69/1

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись»**

Предметная область

В.00.ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Программа по учебному предмету

В.01.УП.01 «Скульптура»

Владимир

2025

Разработчик: **Г. Н. Харитонова**, преподаватель МБУДО «ДШИ № 3».

Рецензент: **А. А. Герасимова**, зам. директора по УВР МБУДО «ДШИ № 3».

Пояснительная записка.

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

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

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить образование детей в области изобразительного искусства, является одним из предметов обязательной части предметной области «Художественное творчество».

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. При этом знания, умения и навыки, полученные учащимися на начальном этапе обучения, являются базовыми для освоения предмета «Скульптура».

Особенностью данной программы является сочетание традиционных приемов лепки пластилином, глиной.

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

Срок реализации учебного предмета.

Учебный предмет «Лепка» реализуется при 5-летнем сроке обучения в 1-5 классах.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Лепка» при 5-летнем сроке обучения составляет 297 часа, из них: 165 часов - аудиторные занятия; 132 часа - самостоятельная работа.

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:

1-5 классы - 1 час в неделю,

самостоятельная работа:

1-5 классы - 0,8 час в неделю.

Цели учебного предмета.

Целями учебного предмета «Лепка» являются:

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

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

3. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной профессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись».

Задачи учебного предмета.

1. Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин.
2. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов.
3. Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», «композиция».
4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.
5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.
6. Формирование умения работать с натуры и по памяти.
7. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и росписи.
8. 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.

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;
- начальная лепка;
- пластические фактуры;
- объемные формы;
- двухфигурные композиции;

- прорезной рельеф;
- декоративные композиции;
- лепка по памяти и наблюдению;
- лепка с натуры.

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Первый год обучения.

Раздел 1 «Материалы и инструменты».

1.1. Тема: Инструменты и материалы. Физические свойства материалов.

Предмет «Лепка». Оборудование и пластические материалы. Порядок работы в мастерской лепки. Знакомство с глиной, ее физическими и химическими свойствами. Знакомство с инструментами. Организация рабочего места. Цвет в глине. Использование цветных глин (ангобы). Знакомство с видами и жанрами скульптуры. Самостоятельная работа: закрепление материала.

1.2. Тема: Выполнение несложной композиции из простых элементов. «Методы декорирования».

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 глины. 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: «Бабочка», «Рыбка». Использование глины, ангобов. Самостоятельная работа: выполнение набросков и зарисовок - «Бабочка», «Рыбка».

1.4. Тема: Выполнение объемной композиции «Декоративная ваза».

Закрепление изученной техники. Творческое задание: «Декоративная ваза». Использование глины, ангобов. Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

1.5. Тема: Композиция «Буквица».

Развитие наблюдательности, образного мышления, мелкой моторики. Композиция «Буквица». Использование глины. Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию, поиск композиционного решения.

Раздел 2 «Начальная лепка».

2.1. Тема: «Петушок» (по мотивам народных промыслов).

Развитие образного мышления, способность передать характер формы. Использование глины, гуаши. Самостоятельная работа: рисование орнамента.

2.2. Тема: Закрепление техники лепки «от куска».

Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях, умение прорабатывать композицию. Композиция в материале: «Кошка». Использование глины. Самостоятельная работа: выполнение этюдов мягких игрушек или домашних животных.

2.3. Тема: Выполнение творческой работы в технике «от куска».

Формирование способности добиваться выразительности композиции. Творческое задание: «Собачка». Использование глины. самостоятельная работа: просмотр книжных иллюстраций, подбор иллюстративного материала для творческой работы.

2.4. Тема: Применение техники «от куска» в конкретном изделии.

Развитие фантазии, воображения, применение полученных знаний о техниках и приемах. «Карандашница», «Декорированная вазочка». Использование глины. Самостоятельная работа: выполнение эскиза к теме «Барыня».

2.5. Тема: «Барыня». Знакомство с комбинированным способом лепки.

Лепка по мотивам народных промыслов. Развитие чувства пластики, пропорции. Использование глины. Самостоятельная работа: изучение народных орнаментов, выполнение эскизов к теме «Медведь».

2.6. Тема: «Медведь».

Закрепление полученных навыков. Использование глины. Самостоятельная работа: изучение народных орнаментов, выполнение эскизов к теме «Индюк».

2.7. Тема: «Индюк».

Дальнейшее совершенствование навыков лепки. Использование глины. Самостоятельная работа: выполнение эскизов к теме «Всадник».

2.8. Тема: «Всадник».

Применение полученных о технике и приемах лепки. Использование глины. Самостоятельная работа: выполнение эскизов к теме «Чудо-чайник».

Раздел 3 «Пластические фактуры».

3.1. Тема: «Чудо-чайник» (рельеф). Способы выполнения различных фактур.

Развитие наблюдательности, формирование умения работать с глиной. 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 глины, мелких предметов, тканей разных фактур, природных материалов и др. Самостоятельная работа: подбор различных приспособлений и материалов, выполнение эскизов чайников.

3.2. Тема: Выполнение композиции «Чудо-чайник» (объем).

Формирование навыков поэтапной работы (выполнение оттисков, комбинирование, составление композиции). Использование глины, мелких предметов, тканей разных фактур, природных материалов и др. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок различных рыбок.

3.3. Тема: «Чудо-рыба» (рельеф).

Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. Использование глины, штампов, семечек, круп, макаронных изделий и др. Самостоятельная работа: выполнение эскиза к теме «Чудо-рыба» (объем).

3.4. Тема: Интерпретация природных фактур: «Чудо-рыба» (объем).

Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. Применение знаний в творческой композиции «Чудо-рыба» в объеме. Использование глины, мелких предметов (канцелярские принадлежности, швейные принадлежности и др.). Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом, подбор фотографий, открыток различных растений.

Второй год обучения.

3.5. Тема: Знакомство с выполнением невысокого рельефного изображения.

Формирование умения набирать массу изображения, способом отщипывания глины от целого куска и наклеивания на изображение. Композиция «Растение» (по мотивам изразцов). Использование глины. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок по теме «Тульский пряник».

3.6. Тема: «Тульский пряник».

Дальнейшее формирование умения работать с полуобъемным изображением, дополнение композиции мелкими деталями. Композиция «Тульский пряник». Использование глины. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом по теме «Белокаменная резьба».

3.7. Тема: Выполнение тематической композиции.

Работа над сложной полуобъемной композицией: создание предварительного эскиза, поиск пластического и цветного решения, выполнение работы в материале.

По мотивам белокаменной резьбы. Использование глины. Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков для тематической композиции по мотивам керамики Скопина.

3.8. Тема: Создание сложной формы предмета с последующем декорированием.

Формирование способности добиваться выразительности образа, развитие фантазии, воображения. Лепка по мотивам керамики Скопина. Использование глины. Самостоятельная работа: дальнейшее знакомство с традициями Дымкова.

Раздел 4 «Объемные формы».

4.1. Тема: Лепка геометрических форм.

Знакомство с объемом, первоначальные навыки передачи объема. Упражнение на выполнение шара «Шутиха». Выполнение задания «Шутиха». Использование глины. Самостоятельная работа: изображение геометрических фигур.

4.2. Тема: Закрепление навыков работы с объемными формами.

Закрепление предыдущего материала, развитие фантазии, воображения. Выполнение композиции «Колокольчик». Использование глины, штампов, стекол. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок музыкальных инструментов.

4.3. Тема: Изготовление композиции глины в объеме.

«Необычный музыкальный инструмент».

Формирование навыков лепки конструктивным способом, фантазии. Использование глины. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок кошки и собаки.

Раздел 5 «Двухфигурная композиция».

5.1. Тема: «Кошка и собака».

Инструменты и материалы: глина, стеки, штампики. Взаимосвязь фигур, круговой обзор. Самостоятельная работа: выполнение эскизов по теме «Цирк».

5.2. Полуобъемная композиция «Цирк» с применением цветных глин.

Формирование умения сохранять цельность композиции, работа с мелкими деталями. Самостоятельная работа: просмотр книжных иллюстраций, подбор материала по теме «Театральная кукла».

5.3. Тема: «Театральная кукла».

Формирование умения лепить образ куклы-персонажа любой сказки для детского пальчикового театра. Изготовление кукол для пальчикового театра. Использование глины, соли. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок растений и трав.

Раздел 6 «Прорезной рельеф».

6.1. Тема: «Изразец».

Знакомство с русскими изразцами. Формирование навыка стилизации природных форм в орнамент. Изготовление изразца в технике прорезного рельефа. Использование глины, ангобов. Самостоятельная работа: выполнение эскизов по теме «Времена года».

6.2. Тема: Изготовление композиции в рельефе «Времена года».

Формирование способности добиваться выразительности образа, развитие фантазии, воображения. Выполнение плоскостной композиции с применением объемных деталей. Использование глины, ангобов. Самостоятельная работа: выполнение эскизов различных ваз, кувшинов.

Третий год обучения.

Раздел 7 «Декоративная композиция».

7.1. Тема: Выполнение композиции «Античная ваза» (рельеф).

Применение в работе изученных ранее фактур и приемов. Использование техники штампов, наlepных элементов, процарапывания и др. Использование глины, ангобов. Самостоятельная работа: выполнение эскиза античной вазы.

7.2. Тема: Композиция «Античная ваза» (объем).

Развитие наблюдательности, дальнейшее знакомство со способами лепки (лепка жгутиками). Использование глины, ангобов. Самостоятельная работа: выполнение эскизов различных чайников.

7.3. Тема: Творческая работа «Необычный чайник».

Применение полученных фактур в композиции «Необычный чайник». Развитие наблюдательности, формирование умения работать с глиной. Использование глины. Самостоятельная работа: выполнение эскизов по теме «Подводное царство» (рельеф).

7.4. Тема: «Подводное царство» (рельеф).

Формирование умения передавать характер предметов и поверхностей, их пластическое решение, развитие фантазии. Использование глины. Самостоятельная работа: выполнение эскизов по теме «Подводное царство» (объем).

7.5. Тема: «Подводное царство» (объем).

Закрепление приобретенных знаний, применение их в творческой работе. Развитие способности передавать выразительность изображаемых фигур, умение сохранять цельность композиции при обработки ее отдельных элементов. Использование глины. Самостоятельная работа: зарисовка отдельных элементов композиции, работа с иллюстративным материалом к теме «Слово-образ».

7.6. Тема: Декоративный рельеф «Слово-образ».

Формирование умения находить цельную форму изображаемой композиции, развитие фантазии, освоение художественных приемов декора. Использование глины, ангобов. Самостоятельная работа: выполнение эскизов к теме «Русская народная сказка».

7.7. Тема: Декоративный рельеф «Русская народная сказка».

Развитие умения передавать характер сказочных персонажей, работать в технике «Рельеф». Использование глины. Самостоятельная работа: выполнение эскизов по теме «Белокаменная резьба».

7.8. Тема: Рельеф по мотивам белокаменной резьбы.

Закрепление навыков лепки декоративного рельефа. Использование глины. Самостоятельная работа: выполнение эскизов по теме «Сказочный герой».

7.9. Тема: Композиция в объеме «Сказочный герой».

Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления. Использование глины. Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, изучение иллюстраций.

7.10. Тема: Композиция в объеме «Грифон».

Дальнейшее развитие навыков лепки, развитие воображения, фантазии, круговой обзор. Использование глины, ангобов. Самостоятельная работа: выполнение эскизов по теме «Домашние животные».

Раздел 8 «Лепка по памяти и наблюдению».

8.1. Тема: Объемная композиция на тему «Домашние животные».

Развитие наблюдательности, умения найти и подчеркнуть в натуре характерные особенности. Передача характера натуры. Использование глины. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок фигуры человека в различных движениях.

Четвертый год обучения.

8.2. Тема: Знакомство с каркасом. Выполнение модели фигуры человека.

Развитие наблюдательности, умение подмечать характерные и выразительные движения, позы человека. Выполнение пластического решения с учетом кругового объема. Использование пластилина. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок на тему «Человек и животное».

8.3. Тема: «Человек и животное».

Передача взаимоотношений персонажей пластическими средствами, закрепление знаний, умений лепки в рельефе или в объеме. Использование глины. Самостоятельная работа: выполнение эскизов по теме «Человек и профессия».

8.4. Тема: «Человек и профессия».

Выполнение творческой композиции в рельефе или объеме. Использование глины. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок головы человека.

8.5. Тема: «Скульптурный портрет».

Выполнение композиции в объеме, передача основных пропорций, характера головы, портретного сходства. Использование пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскизов по теме «Литературный герой».

8.6. Тема: «Литературный герой».

Создание узнаваемого литературного персонажа в объеме или рельефе. Использование глины или пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскизов на тему «Историческая личность».

8.7. Тема: «Историческая личность».

Создание узнаваемой исторической личности в объеме или рельефе. Использование глины или пластилина. Самостоятельная работа: зарисовки гипсовых орнаментов.

Пятый год обучения.

Раздел 9 «Лепка с натуры».

9.1. Тема: Лепка растительного орнамента (рельеф).

Развитие навыков лепки с натуры. Использование пластилина. Самостоятельная работа: зарисовка гипсовой маски.

9.2. Тема: Лепка гипсовой маски.

Совершенствование навыков лепки с натуры. Использование пластилина. Самостоятельная работа: зарисовки гипсовой головы.

9.3. Тема: Лепка гипсовой головы.

Развитие навыков лепки с натуры в объеме. Использование пластилина. Самостоятельная работа: выполнение портретных зарисовок.

9.4. Тема: Лепка живой головы. Портрет товарища.

Совершенствование навыков лепки с натуры, передача портретного сходства. Использование пластилина. Самостоятельная работа: работа над портретными зарисовками.

Список используемой литературы.

1. Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982, 86 с.
2. Ермонская В.В. Что такое скульптура. М.: Издательство «Изобразительное искусство», 1977 с. 4-7.
3. Коньшева Н.М. Лепка в начальных классах. - М.: Просвещение, 1985, 80 с.
4. Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для современности. - М.: «Изобразительное искусство», 1988, с. 45,51.
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.: Владос, 2004, с. 8-20.
6. Моделирование фигуры человека. Анатомический справочник./Пер. с англ. П.А. Самсонова - Минск, 2003, с. 31, 36, 56.
7. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. М.: АСТ-ПРЕСС, 1997, 144 с.

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3» города Владимира

ПРИНЯТО
педагогическим советом
протокол от 25.08.2025 № 9

УТВЕРЖДЕНА
приказом от 26.08.2025 № 69/1

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись»**

Предметная область

ПО.01.ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Программа по учебному предмету

ПО.01.УП.03 «Композиция станковая»

Владимир

2025

Разработчик: **Г. Н. Харитонова**, преподаватель МБУДО «ДШИ № 3».

Рецензент: **А. А. Герасимова**, зам. директора по УВР МБУДО «ДШИ № 3».

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
- * Цели 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 разделов и тем. Годовые требования

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

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

VI. Список литературы и средств обучения

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

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 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 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 по 5 классы.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 5-летнем 924 часа. Из них: 363 часа -аудиторные занятия, 561 час - самостоятельная работа.

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

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
Классы	1		2		3		4		5		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	Итоговая аттестация	

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.

Недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 - 4 классы - 2 часа

5 класс - 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:

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

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

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

костюма.

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

Мастерская по композиции станковой оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

2. 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
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1.	Вводная беседа об основных	урок	5	3	2

	законах и правилах композиции				
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
1 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
2 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Цвет в композиции станковой				
1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	урок	40	24	16
	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
2 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	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
3 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
3 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
4 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
4 год обучения II полугодие					
1.3.	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	102	68	34

			102	68	34
5 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
5 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 урок	урок	119	68	51
			119	68	51

В данном учебном плане предлагается вариант итоговой работы (итоговая аттестация) при 5-летнем сроке реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1. год обучения I полугодие

Раздел 1. Основы композиции станковой

1.1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников.

- *Цель:* знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции». *Задача:* знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

- *Самостоятельная работа:* просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

- *Цель:* определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости».

- *Задача:* знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.

- *Аудиторные 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.

- *Аудиторное 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 теплостепенности», «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.

Аудиторные 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.

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.

1 год обучения II полугодие

3.2. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма.

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.

Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Аудиторное задание:

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Сайта 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.

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».

Аудиторные задания:

- а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;
- б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции.

2 год обучения I полугодие

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние».

Задача: овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух- или трехплановое

пространство.

Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».

Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.

Аудиторное задание: Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема).

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

2 год обучения II полугодие

Раздел 3. Декоративная композиция

3.1. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром:

рисунки 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.

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.

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.

Аудиторное задание:

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:

- а) древнеиранские мотивы;
- б) готические мотивы;
- в) стиль эпохи Возрождения.

2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.

3 год обучения 1 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.

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.

Аудиторное задание: создание живописной композиции с

использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

3 год обучения

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 разновременных 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.

Аудиторное задание:

Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.

1. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.
2. Исполнение мини-серии в материале.

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

4 год обучения 1 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.

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.

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.

4 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.

5 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.

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.

Аудиторное задание: выполнение иллюстрации с разработкой

схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося

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.

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

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.

Аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

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

5 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.

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.

Аудиторное задание:

Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветное 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. Цветное решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

Вариант 2. Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое, тональное и цветное решение.

Вариант 3. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация.

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 тональной пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах;

умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;

умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи; навыки работы по композиции.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1

год обучения

- знания:

понятий и терминов, используемых при работе над композицией;

тональной, цветовой, линейной композиции;

о движении в композиции;

о ритме в станковой композиции;

о контрастах и нюансах;

- умения:

уравновешивать основные элементы в листе;

четко выделять композиционный центр;

собирать материал в работе над сюжетной композицией;

- навыки:

владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;

поэтапной работы над сюжетной композицией;

анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2

год обучения

- знания:

понятий и терминов, используемых при работе над композицией;

о развитии пластической идеи в пространственной композиции;

о трехмерном пространстве,

о перспективе (линейной и воздушной);

о плановости изображения;

о точке зрения (горизонт);

о создании декоративной композиции;

- умения:

передачи пространства через
изменение насыщенности и светлоты
цвета;

последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;

работать над индивидуальной трактовкой персонажей;

передавать стилистику, историческую достоверность деталей;

трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку
формы
предмета;

анализировать схемы построения композиций великих художников;

работы с ограниченной палитрой, составление колеров;

создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3 год обучения

- знания:

о пропорциях, об основах перспективы;

о символическом значении цвета в композиции;

о влиянии цвета и тона на формирование пространства
условной
картинной плоскости;

об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- умения:

ориентироваться в общепринятой терминологии;

доводить свою работу до известной степени законченности;

обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей
и животных;

собирать дополнительный материал для создания композиции;

- **навыки:**

разработки сюжета;

использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;

приобретение опыта работы над серией композиций.

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:**

создания эмоциональной выразительности листа и подчинения
всех

элементов композиции основному замыслу;

правильной организации композиционных и смысловых центров;

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:

самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;

самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;

самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств - линии, пятна;

самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

- навыки:

работы различными живописными и графическими техниками;

самостоятельного изучения материальной культуры;

применения визуальных эффектов в композиции;

создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

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. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

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

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится: при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет — в 5 классе,

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

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (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:

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

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

сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного

года;

выставка и обсуждение итоговых работ.

Критерии оценок

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

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

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

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

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 натурного 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.

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

Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004

Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981

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

Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974

Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981

Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003

Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных

отделений ДШИ. М., 2008

Ю.Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990

Н.Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977 12.Вейль

Герман. Симметрия. М., 1968

Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984

Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966

Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986

Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971

Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977

Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995 г.

Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы.

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

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

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

Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002

Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006

Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996

Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. М.: Конец века, 1997

Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

1. 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.

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3» города Владимира

ПРИНЯТО
педагогическим советом
протокол от 25.08.2025 № 9

УТВЕРЖДЕНА
приказом от 26.08.2025 № 69/1

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись»**

**Предметная область
ПО.01.ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Программа по учебному предмету
ПО.01.УП.02 «Живопись»**

**Владимир
2025**

Разработчик: **Г. Н. Харитонов**, преподаватель МБУДО «ДШИ № 3».

Рецензент: **А. А. Герасимова**, зам. директора по УВР МБУДО «ДШИ № 3».

I.	Пояснительная записка	
II.	Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике проведения промежуточной и итоговой аттестации	
III.	Учебно-тематический план	
IV.	Содержание учебного предмета. Годовые требования	
V.	Требования к уровню подготовки обучающихся	
VI.	Формы и методы контроля, система оценок	
VII.	Методическое обеспечение учебного процесса	
VIII.	Список рекомендуемой литературы	

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», «Декоративно-прикладное творчество».

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

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

Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится 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 5-летнем сроке обучения реализуется 5 лет - с 1 по 5 класс.

При реализации программы «Живопись» с 5-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1-5 классах - три часа. При реализации программы

учебного предмета «Живопись» продолжительность учебных занятий с 1 по 5 класс составляет 33 недели ежегодно.

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.

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 - 45 минут.

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

.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, , предметами натурального фонда.

II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 660 часов (в том числе, 495 аудиторных часов, 165 часов самостоятельной работы).

Экзамены проводятся с первого по четвертый класс во втором полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет).

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	Классы/ полугодия										
	1		2		3		4		5		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
С аместоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Вид промежуточной аттестации	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	зачет	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	64	68	64	68	64	68	64	68	64	68	660

III. 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 лет.

Первый год обучения

	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Характеристика цвета. Основные цвета и их производные.	урок	5	2	3
2.	Характеристика цвета Основные цвета и их производные	урок	8	2	6
3.	Характеристика цвета.(хроматические и ахроматические)	урок	5	2	3
4.	Эмоционально- образное восприятие цвета	урок	5	2	3
5.	Эмоционально- образное восприятие цвета	урок	15	3	12
6.	Световой контраст (цвета близкие и контрастные по тону)	урок	8	2	6
7.	Световой контраст (цвета близкие и контрастные по тону)	урок	18	3	15
II полугодие					
8.	Характеристика цвета (холодные и теплые цвета)	урок	9	3	6
9.	Характеристика цвета (холодные и теплые цвета)	урок	22	4	18
10.	Цветовой контраст	урок	9	3	6
11.	Полярная гармония	урок	19	4	15
12.	Фигура человека	урок	9	3	6

Второй 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	8	2	6
2.	Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах)	урок	8	2	6
3.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах)	урок	16	4	12
4.	Контрастная гармония	урок	4	1	3
5.	Контрастная гармония	урок	12	3	9
6.	Гармония по светлоте и насыщенности	урок	16	4	12
II полугодие					
7.	Фигура человека	урок	5	2	3
8.	Контрастная гармония(на насыщенных цветах)	урок	16	4	12
9.	Гармония по общему цветовому тону.	урок	16	4	12
10.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Нюанс.	урок	9	3	6
11.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте.	Урок	22	4	18

Третий год обучения

	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Приемы работы с гуашью. Мاستихин.	урок	8	2	6
2.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	урок	12	3	9

3.	Гармония по насыщенности.	урок	16	4	12
4.	Образ в декоративном натюрморте.	урок	8	2	6
5.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности Декоративный натюрморт.	урок	20	5	15

II полугодие

6.	Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах)	урок	23	5	18
7.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	урок	17	5	12
8.	Фигура человека.	урок	5	2	3
9.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	23	5	18

Четвертый год обучения

	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Приемы работы с акварелью.	урок	4	1	3
2.	Приемы работы с акварелью.	урок	4	1	3
3.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	урок	9	3	6
4.	Световой контраст	Урок	19	4	15
5.	(ахроматический).	Урок	19	4	15
6.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах).	урок	9	3	6
II полугодие					
7.	Нюансная гармония.	урок	20	5	15
8.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах).	урок	20	5	15
9.	Гармония по насыщенности и светлоте.	урок	19	4	15
10.	Фигура человека.	урок	9	3	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, по насыщенности	урок	8	2	6
2.	Нюансная гармония	урок	20	5	15
3.	Гармония по насыщенности и светлоте	урок	20	5	15
4.	Интерьер	урок	16	4	12
II полугодие					
5.	Гармония по общему цветовому тону	урок	8	2	6
6.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	урок	20	5	15
7.	Фигура человека	урок	8	2	6
8.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	16	4	12
9.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	урок	16	4	12

IV. Содержание учебного предмета. Годовые требования

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

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

Задания первого класса знакомят учащихся с основами 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 учащиеся получают знания и навыки в работе с акварелью, натюрморты ставятся с ясно выраженным тематическим характером, углубляются знания о цветовой гармонии, тональности и колористическом решении, решение пространства и цельности.

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

К учащимся шестого класса предъявляются следующие основные требования:

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

Первый год обучения

1. Тема. Характеристика цвета. Знакомство с основными и составными цветами. Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных. Использование гуаши, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами.

2. Тема. Характеристика цвета. Основные цвета и их производные. Закрепить знания о возможностях получения составных цветов из основных. Натюрморт из двух или трех предметов несложных по форме (овощи на драпировке). Использование гуаши, бумаги А3. Самостоятельная работа: этюд яблока.

3. Тема. Характеристика цвета. (хроматические и ахроматические) Знакомство с ахроматическими и хроматическими цветами. Понятия «цветовой тон», «светлота». Смешение красок с черным и белым цветом. Таблица фантастический цветок. Формат А3.

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

4. Тема. Эмоционально-образное восприятие цвета. Составление сложных цветов в процессе подбора цветовой шкалы соответствующей задуманному образу натюрморта. Умение составлять разнообразные гармонические сочетания цветов. Использование тонированной бумаги формата А4. Самостоятельная работа: этюды осенних цветов.

5. Тема. Эмоционально-образное восприятие цвета. Развивать понятие о том, что разрабатывая оттенки цвета и отбирая их сочетания. Можно передать различные настроения в натюрморте. Декоративный натюрморт с сухими цветами, фруктами и народными игрушками. Выделение главного цветом, тоном, декоративными элементами. Использование гуаши, тонированной бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюд сухих цветов.

6. Тема. Световой контраст.(цвета близкие и контрастные по тону).Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Выполнение цветowych таблиц на сближенных и контрастных тонах. Использование гуаши, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды домашних цветов темного на светлом фоне .

7. Тема. Световой контраст. (цвета близкие и контрастные по тону).Продолжать учить «задумывать» натюрморт, используя цвет и тон, как инструмент, для передачи эмоционально-образного звучания природы. Развивать индивидуальное восприятие природы, в работе над композицией натюрморта. Натюрморт на окне (пейзаж за окном по воображению). Использование гуаши, формат А2.

Самостоятельная работа: Этюд домашних цветов (светлого на темном фоне).

8. Тема. Характеристика цвета (холодные и теплые цвета). Знакомство с холодными и теплыми цветами. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветowych растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Использование гуаши, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: придумать и изобразить костюмы для дождика холодного и теплого.

9. Тема. Характеристика цвета (холодные и теплые цвета). Закрепить знания о холодных и теплых цветах. Продолжать развивать индивидуальное восприятие природы. Тематический натюрморт, нейтральный по цвету с низкой линией горизонта, рассматривается как повод для усиления теплых или холодных цветов в зависимости от индивидуального восприятия ребенком данной природы. Использование гуаши, бумаги формата А2

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

10. Тема. Цветовой контраст. Знакомство с дополнительными цветами(красный-зеленый, желтый-фиолетовый и т. д.) Знакомство с декоративной живописью. Использование гуаши, бумага формата А4.Этюд цветов в декоративно-плоскостном варианте.. Самостоятельная работа: натюрморт из цветов

11. Тема. Полярная гармония. Понятия «цветовая гармония», «полярная гармония», «дополнительные цвета». Натюрморт из предметов и драпировок контрастных по цвету. Использование гуаши, бумага формата А2. Самостоятельная работа: Этюд фруктов и овощей по тому же принципу.

12. Тема. Фигура человека. Ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций. Передача силуэтом характера модели. Этюд с натуры фигуры человека. Использование гуаши, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: этюд с натуры фигуры человека..

Второй год обучения

1. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Развитие навыков и умений работы с гуашью. Передача оттенков локального цвета. Этюд тыквы, яблока, груши на нейтральном фоне.. Использование гуаши, бумага формата А4. Самостоятельная работа: этюд фруктов или овощей по тому же принципу.

2. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Развитие представлений о влиянии цветовой среды на предмет. Условная лепка формы предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Этюд овощей или фруктов на контрастном фоне. Использование гуаши, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: этюд фруктов 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 предметов с помощью условного деления. Натюрморт из 2-3 предметов различных по цветовой насыщенности и тону на светлом фоне. силуэтом. Использование гуаши, бумага формата А2. Самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях.

4. Тема. Контрастная гармония. Лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений, совершенствование приемов работы гуашью.

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 гуаши, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд чайника на контрастном фоне.

5. Тема. Контрастная гармония. Натюрморт из трех предметов и драпировок контрастных по цвету. Передача светотеневых отношений и цветовая передача объема и формы. Найти конкретные различия тонов предметов и драпировки. Передача объема и пространства. Использование гуаши, бумага формата А2.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений

6. 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 трех предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и цвету при боковом освещении на светлом фоне без складок (с предварительным эскизом). Использование гуаши, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюд предметов быта.

7 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 гуаши, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека.

8. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах)

Применение различных приемов гуаши. Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений. Натюрморт со стеклянным кувшином или бутылкой на контрастном цветовом фоне при искусственном освещении.

Использование гуаши, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюд предметов из стекла различных по тону.

9. 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 гуаши, бумага формата А2.

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

10. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Нюанс. Составление сложных цветов, в процессе выполнения таблиц на разработку серого и черного с использованием хроматических цветов. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Использование гуаши, бумага формата А3. Самостоятельная работа: Этюды металлического предмета на разном фоне.

11. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Закрепление полученных навыков. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Натюрморт из трех светлых предметов на темных насыщенных по цвету драпировках. Использование гуаши, бумага формата А2. Самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях.

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

Третий год обучения

1. Тема. Приемы работы с гуашью. Мاستихин. Использование возможностей гуаши. Отработка основных приемов работы мастихином. Этюды цветов. Использование гуаши, бумага формата А4. Самостоятельная работа: этюды осенних цветов..

2. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Развитие колористического видения. Поиск цветовых отношений, использование различных приемов работы с гуашью. Натюрморт на осеннюю тему с контрастными цветовыми отношениями. Использование гуаши, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов.

3. Тема. Гармония по насыщенности. Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений. Определение различных 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. Использование гуаши, бумага формата А2.

Самостоятельная работа: этюды предметов на контрастном фоне.

4. Тема. Образ в декоративном натюрморте. Эскизы с натуры на выявление декоративных задач натюрморта. Использование гуаши, бумаги тонированной, белой различных форматов.

Самостоятельная работа: подобное задание в домашних условиях

5. Тема. Декоративный натюрморт. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Цельность и декоративность колористического решения. Сложный декоративный натюрморт с большим количеством предметов драпировок и фруктов. С активно выраженным композиционным центром.

6. 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. Использование гуаши, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с различной фактурой.

7. 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 гуаши, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: копирование натюрмортов с подобной композицией.

8. Тема. Фигура человека. Передача характера движения. Обобщенная передача формы цветом. Этюд фигуры человека. Использование гуаши, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюды человека в движении по представлению.

9. 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 гуаши, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства.

Четвертый год обучения

1.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.

2.Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, по-сырому, а la prima).Этюд с палитрой художника. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюд фруктов.

3.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.

4. Тема. Световой контраст (ахроматический). Гризайль. Передача светотеневых отношений и тональная передача объема и формы. Найти конкретные различия тонов предметов и драпировок. Передача объема и пространства тональными средствами. Натюрморт из трех предметов, различных по форме и тону при боковом освещении на светлом фоне без складок. Гризайль. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд комнатных растений (гризайль).

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте.

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

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов, различных по материалу.

6. 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.

7. Тема. Ньюансная 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

9. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Цветотональное решение. Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветовых пятен. Тематический натюрморт из четырех-пяти предметов, четких по цвету и различных по форме. Использование акварели, бумаги А2. Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов.

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.

Пятый год обучения

1. Тема. Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности.

Цельность, декоративность колористического решения. Передача фактуры предметов. Этюды постановок с грибами и осенними листьями.

Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3
Самостоятельная работа: копии с репродукции натюрмортов.

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

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

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

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в различном освещении.

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

Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3.
Самостоятельная работа: фрагмент домашнего интерьера с комнатными растениями.

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Самостоятельное последовательное ведение работы. Передача материальности и характера предметов в среде. Тематические натюрморты бытового жанра. Использование акварели (техника *a la prima*), бумаги формата А3.
Самостоятельная работа: этюды натюрморта из нескольких предметов с ярко выраженными различиями материальности.

6. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности.

Грамотное

построение 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.

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.

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 программы «Декоративно-прикладное творчество» экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на формате А3 в течение 4 учебных часов. Натюрморт состоит из различных по форме и цвету предметов (3-4 предмета и несложные по цвету 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.

V. 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. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

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

2 год обучения

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

3 год обучения

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

4 год обучения

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

5 год обучения

- передавать цельность и законченность в работе;

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

С учетом данных критериев выставляются оценки: 5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;

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

VII. 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 ведется, как гуашью так и 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.

VIII. 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.: Изобразительное искусство, 1986: №1, 1988: №2
2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. - Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. - М.: Конец века, 1997
5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. - АСТ, 2005
6. 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.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

**Предметная область ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО**

ПРОЕКТ

**примерной программы по учебному предмету ПО.УП.03.
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ**

Москва 2012

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
- Цели 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 разделов и тем. Годовые требования

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

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

VI. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература
- Учебная литература
- Средства обучения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном

процессе

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 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 5-летней дополнительной

предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 по 5 классы, 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 (6-летний срок и 9-летний срок).

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 5-летнем и 8-летнем сроках обучения составляет 924 часа. Из них: 363 часа - аудиторные занятия, 561 час - самостоятельная работа.

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 6-летнем и 9-летнем сроках 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» 6 лет

Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации

Всего часов

**Вид учебной
работы,
аттестации,
учебной
нагрузки**

Классы	1		2		3		4		5		6		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	32	34	429
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	64	68	693
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	96	102	1122
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экза мен	зачет	экза мен	зачет	экза мен	зачет	экза мен	зачет	экза мен	зач ет	Итог овая аттес тация	

Срок освоения образовательной программы
«Живопись» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
Классы	1		2		3		4		5		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	Итоговая аттестация	
Вид учебной работы,	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего

аттестации, учебной нагрузки											часо в
Классы	4		5		6		7		8		
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
Самостоятел ьная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальн ая учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	924
Вид промежutoч но й аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экза мен	зачет	экза мен	зачет	экза мен	зачет	экза мен	зачет	Итогова я аттестац ия	

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:

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

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

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного

предмета

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

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

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

2. 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
1 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
1 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
2 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Цвет в композиции					

станковой

1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	урок	40	24	16
	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
2 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
3 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
3 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

4 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

4 год обучения II полугодие

1.3.	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	102	68	34
			102	68	34

5 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

5 год обучения II полугодие

Раздел 3. Итоговая работа					
3.1.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (34 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания). Вариант 3. Декоративный натюрморт	урок	119	68	51
			119	68	51

6 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
6 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 5-летнем сроке реализации дополнительной

предпрофессиональной общеобразовательной программы

«Живопись».

Для 6-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.

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения I полугодие

Раздел 1. Основы композиции станковой

1.1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве.

Демонстрация

репродукций произведений великих художников.

Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции». *Задача:* знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости».

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.

Предлагаемые аудиторские задания: исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.).

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета. *Задача:*

знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров.

Предлагаемое аудиторное 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 теплостудности», «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 аудиторные 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.

1 год обучения II полугодие

3.2. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма.

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.

Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

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

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

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

3.3. Композиционный центр в композиции станковой.

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки

Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое

пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов к сказке,

где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского

костюма (мужского и женского), русского орнамента.

3.4. Выразительные средства композиции станковой.

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже».

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».

Предлагаемые аудиторные задания:

а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или

городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или

городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных

поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через

систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор

цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции.

2 год обучения I

полугодие Раздел 1. Цвет в композиции

станковой

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы

ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние».

Задача: овладение способами передачи пространства через изменение

насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух- или трехплановое пространство.

Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея». *Задача:* приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга. *Предлагаемое аудиторное задание:* Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема).

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

2 год обучения II

полугодие Раздел 3. Декоративная композиция

3.1. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции. *Задача:* навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром:

рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.),
определение «большой тени»;

изображение силуэта этого предмета. *Задание для самостоятельной работы:* выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

3.2. Трансформация и стилизация изображения.

Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка. *Задача:* синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик. *Предлагаемое аудиторное задание:* трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций:

- уменьшение ширины в два раза;
- увеличение ширины в два раза;
- изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета).

Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.

3.3. Декоративная композиция натюрморта.

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму. *Задача:* умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании. *Предлагаемое аудиторное задание:* создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:

- натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»;
- вариант «черно-белое изображение»;
- вариант «черно-серо-белое изображение».

Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру. **3.4. Стилизация изображения животных.**

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве. *Задача:* приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов. *Предлагаемое аудиторное задание:*

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:

- а) древнеиранские мотивы;
- б) готические мотивы;
- в) стиль эпохи Возрождения.

2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей
выбранном стиле.

Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.

3 год обучения I

полугодие Раздел 1. Сюжетная композиция

1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного».

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остроумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст»,

«цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения

композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения

композиции и выделение композиционного центра цветом.

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с

использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с

двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы:

«Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

3 год обучения II

полугодие Раздел 3. 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.

4 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.

4 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.

5 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.

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 натурного материала. Подготовительные наброски и этюды.

5 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.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции, выбор формата.

Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения.

Вариант 3. Тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры. Вариант 2. Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Вариант 3. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация.

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. Эскибрис.

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.

6 год обучения II

полугодие 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 натурного 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 натурного 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 tonальной пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

***Требования к уровню подготовки
обучающихся на различных этапах
обучения***

1 год обучения

- знания:

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

- умения:

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

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о трехмерном пространстве,
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);
- о создании декоративной композиции;

- умения:

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;

- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;

- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3 год обучения

- знания:

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

- умения:

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

- навыки:

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

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:

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- 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:

- самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;

- самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;

- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств - линии, пятна;

- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

- навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции;
- 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. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

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

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет -в 5 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет -в 6 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет -в 8 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 9 лет -в 9 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:

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

Критерии оценок

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

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

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

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

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 натурного 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.

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. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

Средства обучения

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

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

**Предметная область ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО**

ПРОЕКТ

**примерной программы по учебному предмету ПО.УП.03.
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ**

Москва 2012

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
- Цели 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 разделов и тем. Годовые требования

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

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

VI. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература
- Учебная литература
- Средства обучения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном

процессе

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 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 5-летней дополнительной

предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 по 5 классы, 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 (6-летний срок и 9-летний срок).

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 5-летнем и 8-летнем сроках обучения составляет 924 часа. Из них: 363 часа - аудиторные занятия, 561 час - самостоятельная работа.

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 6-летнем и 9-летнем сроках 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» 6 лет

**Затраты учебного времени, график
промежуточной и итоговой аттестации**

**Всего
часов**

**Вид учебной
работы,
аттестации,
учебной
нагрузки**

Классы	1		2		3		4		5		6		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	32	34	429
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	64	68	693
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	96	102	1122
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экза мен	зачет	экза мен	зачет	экза мен	зачет	экза мен	зачет	экза мен	зач ет	Итог овая аттес тация	

Срок освоения образовательной программы
«Живопись» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
Классы	1		2		3		4		5		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	Итоговая аттестация	
Вид учебной работы,	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего

аттестации, учебной нагрузки											часо в
Классы	4		5		6		7		8		
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
Самостоятел ьная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальн ая учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	924
Вид промежуточ но й аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экза мен	зачет	экза мен	зачет	экза мен	зачет	экза мен	зачет	Итогова я аттестац ия	

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:

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

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

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного

предмета

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

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

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

2. 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
1 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
1 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
2 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Цвет в композиции					

станковой

1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	урок	40	24	16
	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
2 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
3 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
3 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

4 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

4 год обучения II полугодие

1.3.	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	102	68	34
			102	68	34

5 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

5 год обучения II полугодие

Раздел 3. Итоговая работа					
3.1.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (34 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания). Вариант 3. Декоративный натюрморт	урок	119	68	51
			119	68	51

6 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
6 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 5-летнем сроке реализации дополнительной

предпрофессиональной общеобразовательной программы

«Живопись».

Для 6-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.

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения I полугодие

Раздел 1. Основы композиции станковой

1.1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве.

Демонстрация

репродукций произведений великих художников.

Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции». *Задача:* знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости».

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.

Предлагаемые аудиторские задания: исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.).

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета. *Задача:*

знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров.

Предлагаемое аудиторное задание: создание цветowych растяжек холодной гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

Задание для самостоятельной работы: создание цветowych растяжек теплой гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

2.2. Достижение выразительности композиции с помощью цветowego 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 аудиторные задания:

- этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте»
- этюд по воображению «Деревья осенью».

Задания для самостоятельной работы: создание цветowych выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветowych 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.

1 год обучения II полугодие

3.2. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма.

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.

Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

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

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

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

3.3. Композиционный центр в композиции станковой.

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки

Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое

пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов к сказке,

где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского

костюма (мужского и женского), русского орнамента.

3.4. Выразительные средства композиции станковой.

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже».

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».

Предлагаемые аудиторные задания:

а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или

городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или

городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных

поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через

систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор

цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции.

2 год обучения I

полугодие Раздел 1. Цвет в композиции

станковой

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы

ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние».

Задача: овладение способами передачи пространства через изменение

насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух- или трехплановое пространство.

Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея». *Задача:* приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга. *Предлагаемое аудиторное задание:* Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема).

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

2 год обучения II

полугодие Раздел 3. Декоративная композиция

3.1. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции. *Задача:* навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром:

рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.),
определение «большой тени»;

изображение силуэта этого предмета. *Задание для самостоятельной работы:* выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

3.2. Трансформация и стилизация изображения.

Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка. *Задача:* синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик. *Предлагаемое аудиторное задание:* трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций:

- уменьшение ширины в два раза;
- увеличение ширины в два раза;
- изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета).

Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.

3.3. Декоративная композиция натюрморта.

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму. *Задача:* умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании. *Предлагаемое аудиторное задание:* создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:

- натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»;
- вариант «черно-белое изображение»;
- вариант «черно-серо-белое изображение».

Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру. **3.4. Стилизация изображения животных.**

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве. *Задача:* приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов. *Предлагаемое аудиторное задание:*

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:

- а) древнеиранские мотивы;
- б) готические мотивы;
- в) стиль эпохи Возрождения.

2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей
выбранном стиле.

Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.

3 год обучения I

полугодие Раздел 1. Сюжетная композиция

1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного».

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остроумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст»,

«цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения

композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения

композиции и выделение композиционного центра цветом.

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с

использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с

двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы:

«Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

3 год обучения II

полугодие Раздел 3. 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.

4 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.

4 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.

5 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.

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 натурного материала. Подготовительные наброски и этюды.

5 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.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции, выбор формата.

Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения.

Вариант 3. Тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры. Вариант 2. Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Вариант 3. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация.

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. Экслибрис.

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.

6 год обучения II

полугодие 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 натурного 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 натурного 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 тональной пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

***Требования к уровню подготовки
обучающихся на различных этапах
обучения***

1 год обучения

- знания:

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

- умения:

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

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о трехмерном пространстве,
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);
- о создании декоративной композиции;

- умения:

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;

- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;

- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3 год обучения

- знания:

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

- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- умения:

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

- навыки:

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

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:

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- 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:

- самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;

- самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;

- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств - линии, пятна;

- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

- навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции;
- 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. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

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

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет -в 5 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет -в 6 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет -в 8 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 9 лет -в 9 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:

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

Критерии оценок

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

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

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

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

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 натурного 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.

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.

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств № 3» города Владимира

ПРИНЯТО

педагогическим советом
протокол от 25.08.2025 № 9

УТВЕРЖДЕНА

приказом от 26.08.2025 № 69/1

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись»**

Предметная область

ПО.03. ПЛЕНЭРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Программа по учебному предмету

ПО.03.УП.01 «Пленэр»

Владимир

2025

Разработчик: **Г. Н. Харитонова**, преподаватель МБУДО «ДШИ № 3».

Рецензент: **А. А. Герасимова**, зам. директора по УВР МБУДО «ДШИ № 3».

1. Пояснительная записка

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

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) – неотъемлемая часть учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр является школой для дальнейшего развития данных навыков. На пленэре учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические приёмы работы различными художественными материалами.

Программа «Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку, живописи.

В заданиях по пленэру используется знание композиционных правил, приёмов и средств композиции. В рисунке закрепляется владение линией (быстрый линейный набросок) и тоном (более длительные зарисовки). В рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения объёмных геометрических форм: куба, шара, конуса, пирамиды. При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения, навыки работы гуашью, акварелью.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет «Пленэр» осваивается с первого по четвёртый класс включительно.

Занятия могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, а также – одну неделю в июне месяце. Самостоятельная работа проводится в счёт резервного времени.

Объём учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 часов в год, самостоятельная работа (домашнее задание) может составлять 21 час в год.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	классы								Всего часов
	1		2		3		4		
	полугодия								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Практические занятия (количество часов в год)	28		28		28		28		112
Самостоятельная работа (домашнее задние) – в часах		21		21		21		21	84
Промежуточная аттестация		Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.	
Максимальная учебная нагрузка	49		49		49		49		196

Т.п. – творческий просмотр.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме групповых практических занятий (численностью от 10 человек) на открытом воздухе. В случае плохой погоды уроки можно проводить в краеведческом, зоологическом, литературном и других музеях, где учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки бытовой утвари, наброски чучел животных и птиц.

Цели учебного предмета:

- художественно – эстетическое развитие личности ребёнка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы теоретических и художественно – исполнительских знаний;
- воспитание любви и бережного отношения к родной природе;
- подготовка одарённых детей к поступлению в художественные образовательные учреждения.

Задачи учебного предмета:

- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;
- развитие навыков построения линейной перспективы, навыков передачи 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 приёмов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, 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 учебного предмета 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, 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 задач на каждом году обучения.

Учащиеся **первого года обучения** по учебному предмету «Пленэр» приобретают первоначальные навыки передачи солнечного освещения, изменения локального цвета, учатся последовательно вести зарисовки и этюды деревьев, неба, животных, птиц, человека, знакомятся с линейной и воздушной перспективой, изучают произведения художников на выставках, в музеях, картинных галереях, по видеофильмам и учебной литературе в библиотеке школы.

Учащиеся **второго года обучения** решают задачи на цветовые и тональные отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрного освещения, плановости в глубоком пространстве, осваивают техники работы различными графическими материалами при выполнении изображений животных, птиц, фигуры человека, архитектурных мотивов.

Учащиеся **третьего года обучения** развивают навыки и умения в выполнении пейзажей на состояние с решением различных композиционных задач, рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной перспективе, в этюдах используют широкий спектр цветовых оттенков, совершенствуют технические приёмы работы с различными художественными материалами.

Учащиеся **четвёртого года обучения** решают более сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки в выполнении пейзажа в определённом колорите, передаче точных тональных и цветовых отношений в натюрмортах на пленэре, самостоятельно выбирают выразительные приёмы исполнения.

Учебно – тематический план

Первый год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Знакомство с предметом «Пленэр»	практическая работа	7	3	4
Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения	практическая работа	7	3	4
Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных, фигур людей	практическая работа	7	3	4
Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы)	практическая работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практическая работа	7	3	4
Линейная перспектива ограниченного пространства	практическая работа	7	3	4
Световоздушная перспектива	практическая работа	7	3	4

Второй год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев	практическая работа	7	3	4
Зарисовки трав и цветов. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле.	практическая работа	7	3	4

Архитектурные мотивы	практическая работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практическая работа	7	3	4
Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных, человека	практическая работа	7	3	4
Линейная перспектива глубокого пространства	практическая работа	7	3	4
Световоздушная перспектива	практическая работа	7	3	4

Третий год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	практическая работа	7	3	4
Кратковременные зарисовки и этюды пейзажа на большие отношения	практическая работа	7	3	4
Архитектурные мотивы	практическая работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практическая работа	7	3	4
Зарисовки и этюды птиц, животных, фигуры человека	практическая работа	7	3	4
Линейная перспектива глубокого пространства	практическая работа	7	3	4
Световоздушная перспектива	практическая работа	7	3	4

Четвёртый год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	практическая работа	7	3	4
Этюды и зарисовки пейзажей	практическая работа	7	3	4
Архитектурные мотивы	практическая работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практическая работа	7	3	4
Зарисовки и этюды птиц, животных, фигуры человека	практическая работа	7	3	4
Линейная перспектива	практическая работа	7	3	4
Световоздушная перспектива	практическая 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 трав и цветов (розетка листьев одуванчика, лопуха).

Материалы: карандаш, гуашь, акварель.

Самостоятельная работа: чтение учебной литературы.

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 берёз (на светлом фоне неба и на тёмном фоне зелени).

Материалы: карандаш, гуашь, акварель.

Самостоятельная работа: просмотр учебных видеофильмов.

Тема 3. Наброски, зарисовки , этюды птиц, животных, фигур людей.

Передача особенностей пропорций, характерных поз, движений. Развитие наблюдательности. Работа одним цветом, решение силуэтное.

Материалы: тушь, акварель.

Самостоятельная работа: зарисовки и этюды домашних животных.

Тема 4. Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы).

Рисунок фрагмента чугунной решётки с частью сквера. Передача тональных отношений с ярко выраженным контрастом. Работа тенями. Этюд калитки с частью забора.

Материалы: карандаш, тушь, маркер, акварель.

Самостоятельная работа: посещение художественных выставок в музеях и картинных галереях.

Тема 5. Натюрморт на пленэре.

Рисунок ветки дерева в банке, вазе.Этюд цветка в стакане. Выразительная передача образа растения. Умение видеть основные цветовые отношения, находить гармоничные цветовые оттенки. Использование различных приёмов работы карандашом и приёмов работы красками.

Материалы: карандаш, гуашь, акварель.

Самостоятельная работа: этюды и зарисовки комнатных цветов.

Тема 6. Линейная перспектива ограниченного пространства.

Зарисовка крыльца частного дома с порожками. Этюд угла дома с окном, части крыши с чердачным окном. Знакомство с изменением размера предметов в пространстве на примере городского дворика – визуально. Определение горизонта, изучение закономерности визуальных сокращений пространственных планов.

Материалы: карандаш, гелевая ручка, маркер, гуашь, акварель.

Самостоятельная работа: просмотр учебных кинофильмов.

Тема 7. Световоздушная перспектива.

Зарисовка дома на фоне пейзажа. Этюд пейзажа с постройкой на среднем плане. Определение цветотональных отношений пространственных планов. Проследить изменение цвета зелени на свету и в тени.

Материалы: карандаш, гуашь, акварель.

Самостоятельная работа: кратковременные зарисовки и этюды дачного дворика, двора у своего дома.

Второй год обучения.

Тема 1. Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев.

Зарисовки крупных камней, пней интересной формы. Этюды деревьев (монохромно). Образное восприятие природных форм. Рисование «теньями»: живописный или графический подход к рисунку в зависимости от характера пластики натуры.

Материалы: карандаш, акварель, соус.

Самостоятельная работа: просмотры художественных журналов в школьной библиотеке.

Тема 2. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле. Зарисовки трав и цветов.

Зарисовки разных по форме трав и цветов. Этюды на большие отношения неба к земле приёмом алапрімапри разном освещении. Развитие пленэрного цветоощущения, передача общего тона и тонально – цветовых отношений в пейзаже. Выявление возможностей акварельных красок в передаче различных состояний природы.

Материалы: карандаш, акварель.

Самостоятельная работа: этюды неба и земли с балкона или из окна квартиры.

Тема 3. Архитектурные мотивы.

Зарисовки несложных архитектурных сооружений. Эюд дома с деревьями и частью забора. Выявление характерных цветовых и тоновых контрастов натуры и их колористическая связь с окружением. Дальнейшее обогащение живописной палитры.

Материалы: карандаш, гуашь, акварель.

Самостоятельная работа: чтение учебной литературы.

Тема 4. Натюрморт на пленэре.

Зарисовка корней деревьев с нижней частью ствола. Два этюда букета цветов – на светлом и на тёмном фоне. Определение правильных тональных и цветовых отношений. Развитие навыков в передаче пленэрного освещения, градации тепло – холодности.

Материалы: карандаш, гуашь, акварель.

Самостоятельная работа: этюды и зарисовки цветов за городом, на даче.

Тема 5. наброски, зарисовки и этюды птиц, животных, человека.

Овладение приёмами быстрого линейного, линейно – цветового, линейно – тонального изображения. Выявление в набросках и этюдах характерных движений. Грамотная компоновка нескольких изображений в листе.

Материалы: карандаш, маркер, гелевая ручка, акварель.

Самостоятельная работа: копии этюдов и зарисовок животных, птиц, фигуры человека из учебной литературы, журналов.

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства.

Рисунок дома с частью улицы, уходящей в глубину. Этюд части дома с окном или крылечком и части улицы. Практическое знакомство с передачей перспективы на конкретном примере.

Материалы: карандаш, гуашь, акварель.

Самостоятельная работа: просмотр учебных видеофильмов.

Тема 7. Световоздушная перспектива.

Зарисовки группы деревьев и два этюда (со светлыми и тёмными стволами) на фоне дальнего пейзажа. Объёмно – пространственное восприятие пейзажа. Красивое ритмическое расположение в листе пятен и линий. Изменение цвета в пространстве.

Материалы: карандаш, гуашь, акварель.

Самостоятельная работа: этюды одного и того же пейзажного мотива в разное время суток.

Третий год обучения.

Тема 1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа.

Тропинки, аллеи, крутые склоны, деревья, кустарники. Интересное композиционное решение. Использование различных приёмов работы акварелью и карандашом.

Материалы: карандаш, фломастер, акварель.

Самостоятельная работа: просмотр учебной литературы и учебных работ из методического фонда.

Тема 2. Кратковременные зарисовки и этюды пейзажа на большие отношения.

Целостность восприятия природы и цельность её изображения. Изучение характера освещения. Этюды и зарисовки на различные состояния с разными композиционными задачами.

Материалы: карандаш, акварель, соус.

Самостоятельная работа: посещение художественных выставок.

Тема 3. Архитектурные мотивы.

Рисунок и этюд фрагментов храма (колокольня, барабаны с куполами, оконные проёмы с решётками и т.д.). Передача пропорций архитектурных частей здания. Детализировка отдельных фрагментов. Выявление характерных тоновых и цветовых контрастов.

Материалы: карандаш, гелевая ручка, акварель.

Самостоятельная работа: зарисовки и этюды ближайших архитектурных сооружений.

Тема 4. Натюрморт на пленэре.

Зарисовки и этюды букета цветов в вазе на солнце и в тени. Умение находить гармоничные тоновые и цветовые отношения. Разнообразие рефлексив. Совершенствование навыков работы с акварелью в условиях пленэрного освещения.

Материалы: карандаш, фломастер, акварель.

Самостоятельная работа: этюды и зарисовки различных цветов.

Тема 5. Зарисовки и этюды птиц, животных, фигуры человека.

Совершенствование навыков передачи характера движений и поз домашних и диких животных (в зоопарке). Пластика фигуры человека.

Материалы: карандаш, маркер, гелевая ручка, фломастер, тушь, акварель.

Самостоятельная работа: зарисовки и этюды своих знакомых и близких.

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства.

Рисунок лодок, катеров, автотранспорта в различных ракурсах. Этюды мостков на реке. Дальнейшее изучение линейной и воздушной перспективы. Развитие навыков работы с различными материалами.

Материалы: карандаш, соус, тушь, акварель.

Самостоятельная работа: наброски и этюды различного транспорта.

Тема 7. Световоздушная перспектива.

Зарисовка и этюд холмистого или разнопланового пейзажа с постройками. Передача плановости в пейзаже. Цельность восприятия. Выделение композиционного центра.

Материалы: карандаш, соус, тушь, акварель.

Самостоятельная работа: зарисовки и этюды характерных пейзажей по памяти.

Четвёртый год обучения.

Тема 1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа.

Кустарники и заросли на берегу реки. Крупные сучья деревьев с частью ствола. Различные постройки. Самостоятельный подход к выбору интересного сюжета. Использование подходящих технических приёмов для создания определённого образа.

Материалы: карандаш, гелевая ручка, маркер, соус, акварель.

Самостоятельная работа: зарисовки и этюды группы деревьев в городском парке.

Тема 2. Зарисовки и этюды пейзажей.

Пейзаж городских окраин. Решение композиционного центра. Грамотное построение пространства. Плановость. Закрепление навыков работы различными художественными материалами.

Материалы: карандаш, акварель, тушь, соус.

Самостоятельная работа: этюды и зарисовки панорамных пейзажей.

Тема 3. Архитектурные мотивы.

Зарисовки и этюды пейзажных мотивов с храмом или другим крупным сооружением. Выявление эстетических качеств архитектурного мотива. Образное решение здания. Грамотная последовательность ведения работы.

Материалы: карандаш, гелевая ручка, тушь, акварель.

Самостоятельная работа: зарисовки и этюды соборов, церквей.

Тема 4. Натюрморт на пленэре.

Рисунок и этюд натюрморта из предметов дачного быта. Образное решение натюрморта. Передача тоновых и цветовых отношений. Передача материальности и фактуры предметов.

Материалы: карандаш, акварель, гелевая ручка, уголь, сангина.

Самостоятельная работа: тематический натюрморт по представлению.

Тема 5. Зарисовки и этюды птиц, животных, фигуры человека.

Зарисовки и этюды сюжетов в зоопарке, на рынке, в городском саду. Связь со станковой композицией. Поиск живописно – пластического решения. Закрепление технических приёмов работы с различными материалами.

Материалы: карандаш, маркер, фломастер, тушь, акварель.

Самостоятельная работа: зарисовки и этюды своих друзей, автопортрет.

Тема 6. Линейная перспектива.

Этюды и зарисовки натюрморта в пейзаже. Натюрморт походного быта. Творческий подход в выборе приёмов и средств композиции. Выразительность линейного рисунка. Цельность колористического решения. Подробная детализация переднего плана.

Материалы: карандаш, соус, гелевая ручка, акварель.

Самостоятельная работа: посещение музеев.

Тема 7. Световоздушная перспектива.

Зарисовка и этюд озера, реки или иного водоёма со стеной леса или городскими постройками на дальнем берегу. Плановость в пейзаже. Изменение цвета в зависимости от расстояния. Совершенствование методов работы с акварелью и другими материалами.

Материалы: карандаш, соус, тушь, акварель.

Самостоятельная работа: зарисовки и этюды пейзажей по памяти.

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3» города Владимира

ПРИНЯТО
педагогическим советом
протокол от 25.08.2025 № 9

УТВЕРЖДЕНА
приказом от 26.08.2025 № 69/1

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись»**

**Предметная область
ПО.01.ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Программа по учебному предмету
ПО.01.УП.01 «Рисунок»**

**Владимир
2025**

Разработчик: **Г. Н. Харитонова**, преподаватель МБУДО «ДШИ № 3».

Рецензент: **А. А. Герасимова**, зам. директора по УВР МБУДО «ДШИ № 3».

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 учётом 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 определённая 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 5 лет срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет.

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

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

Общий объём максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 5 лет составляет 726 часов, в том числе аудиторные занятия – 561 час, самостоятельная работа – 165 часов.

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

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
Классы	1		2		3		4		5		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Максимальная учебная нагрузка	64	68	64	68	64	68	80	85	80	85	726
Вид промежуточной аттестации		зачёт		зачёт		зачёт		зачет		экзамен	

Экзамен проводится в пятом классе во втором полугодии. В остальное время в каждом году обучения во втором полугодии видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачёт).

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 групповых занятий численностью обучающихся от 11 человек.

Объём учебных занятий в неделю по учебному предмету «Рисунок» предпрофессиональной программы «Живопись» составляет:

- аудиторные занятия:
 - 1, 2, 3 классы – по 3 часа в неделю;
 - 4, 5 классы – по 4 часа в неделю;
- самостоятельная работа:
 - 1, 2, 3, 4, 5 классы – по 1 часу 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, зачётам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счёт резерва учебного времени.

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

Художественно – эстетическое развитие личности ребёнка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно – исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одарённых 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:

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

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

Описание материально – технических условий реализации учебного предмета

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

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

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

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

Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры.

Параллельно с длительными постановками выполняются краткосрочные зарисовки и наброски, которые развивают наблюдательность и зрительную память обучающихся, дают возможность быстрее овладеть искусством рисунка.

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

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние (самостоятельные) задания.

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:

технические приемы в освоении учебного рисунка;

законы перспективы, светотень;

линейный рисунок;

линейно-конструктивный рисунок;

живописный рисунок; фактура и материальность;

тональный длительный рисунок;

творческий рисунок, создание художественного образа графическими средствами.

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1	Раздел «Технические приемы в освоении учебного рисунка»				
1.1.	Вводная беседа. Графика как вид ИЗО искусства. Рисунок как часть графики. Знакомство с различными графическими материалами.	урок	1	-	1
1.2.	Линия как средство графической выразительности. Зарисовки трав и цветов.	урок	7	2	5
1.3.	Линейный рисунок двух простых предметов. Компоновка в листе. Соразмерность. Симметрия. Пропорции.	урок	4	1	3
2	Раздел «Линейный рисунок»				
2.1.	Линейный натюрморт. Компоновка по поводу натуры.	урок	16	4	12
2.2.	Зарисовки фигуры человека.	урок	4	1	3
3	Раздел «Технические приёмы в освоении учебного рисунка»				
3.1.	Силуэт. Пятно в рисунке. Зарисовки фигуры человека, предметов быта.	урок	4	1	3
3.2.	Возможности сочетания линии и пятна.	урок	4	1	3
4	Раздел «Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами»				
4.1.	Натюрморт с игрушками на фоне окна. Пятновое решение. Возможности сочетания линии и пятна.	урок	24	6	18
			64	16	48

II полугодие					
5	Раздел «Технические приёмы в освоении учебного рисунка»				
5.1.	Тон. Тоновая растяжка. Упражнения на технику работы штрихом.	урок	4	1	3
5.2.	Выполнение «таблицы фактур».	урок	4	1	3
5.3.	Зарисовки чучел птиц разных видов.	урок	8	2	6
6	Раздел «Законы перспективы. Светотень»				
6.1.	Перспектива круга. Линейно - конструктивный рисунок предметов быта близких по форме к геометрическим телам с осью вращения.	урок	4	1	3
6.2.	Светотеневая зарисовка простых по форме предметов.	урок	4	1	3
7	Раздел «Живописный рисунок. Фактура и материальность»				
7.1.	Натюрморт из 2-3 предметов и драпировки с различной фактурой поверхностей.	урок	20	5	15
8	Раздел «Тональный длительный рисунок»				
8.1.	Натюрморт из 2 - 3 предметов быта близких по форме к геометрическим телам с осью вращения.	урок	23	6	17
8.2.	Контрольный урок	урок	1		1
			68	17	51

Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1	Раздел «Законы перспективы. Светотень»				

1.	Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе.	урок	4	1	3
2	Раздел «Тональный длительный рисунок»				
2.1.	Натюрморт из крупных предметов, расположенных ниже уровня глаз учащихся (на полу).	урок	20	5	15
3	Раздел «Линейный рисунок»				
3.1.	Зарисовки фигуры человека.	урок	4	1	3
3.2.	Зарисовки головы человека с натуры в разных ракурсах.	урок	8	2	6
3.3.	Зарисовки кистей рук.	урок	4	1	3
4	Раздел «Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами»				
4.1.	Портрет товарища по классу.	урок	24	6	18
			64	16	48
II полугодие					
5	Раздел «Тональный длительный рисунок»				
5.1.	Зарисовки чучела птицы.	урок	4	1	3
5.2.	Зарисовки частей птицы (голова, лапы).	урок	4	1	3
5.3.	Натюрморт с чучелом птицы и предметами простой формы разными по тону и материалу.	урок	20	5	15
6	Раздел «Законы перспективы. Светотень»				
6.1.	Зарисовки каркасных проволочных моделей геометрических тел в перспективе.	урок	8	2	6
6.2.	Рисунок гипсового куба.	урок	8	2	6
7	Раздел «Тональный длительный рисунок»				
7.1.	Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы.	урок	23	6	17
7.2.	Контрольный урок	урок	1		1

			68	17	51
--	--	--	-----------	-----------	-----------

Третий год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1	Раздел «Линейно - конструктивный рисунок»				
1.1.	Зарисовки фигуры человека в движении	урок	4	1	3
1.2.	Зарисовки отдельных предметов комбинированной формы с осью вращения.	урок	12	3	9
2	Раздел «Тональный длительный рисунок»				
2.1.	Натюрморт с гипсовым конусом и предметами быта комбинированной формы.	урок	24	6	18
3	Раздел «Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами»				
3.1.	Тематический натюрморт с музыкальным инструментом.	урок	24	6	18
			64	16	48
II полугодие					
4	Раздел «Тональный длительный рисунок»				
4.1.	Рисунок тёмной драпировки на светлом фоне, расположенной вертикально.	урок	8	2	6
4.2.	Рисунок светлой драпировки на тёмном фоне, лежащей на горизонтальной поверхности.	урок	8	2	6
5	Раздел «Живописный рисунок. Фактура и материальность»				

5.1.	Зарисовки разнофактурных предметов различными материалами.	урок	4	1	3
6	Раздел «Тональный длительный рисунок»				
6.1.	Натюрморт с чучелом животного.	урок	20	5	15
7	Раздел «Законы перспективы. Светотень»				
7.1.	Зарисовка части интерьера с масштабным предметом.	урок	4	1	3
7.2.	Зарисовка двух предметов, расположенных в разных глубинных планах.	урок	4	1	3
8	Раздел «Тональный длительный рисунок»				
8.1.	Натюрморт из 3 - 4 крупных предметов, расположенных ниже уровня глаз учащихся.	урок	19	5	14
8.2.	Контрольный урок	урок	1		1
			68	17	51

Четвертый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1	Раздел «Тональный длительный рисунок»				
1.1.	Рисунок гипсового шара.	урок	5	1	4
1.2.	Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел и однотонной драпировки с простыми складками.	урок	30	6	24
2	Раздел «Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами»				
2.1.	Натюрморт в интерьере с масштабными предметами.	урок	25	5	20

3	Раздел «Живописный рисунок. Фактура и материальность»				
3.1.	Натюрморт с металлической и стеклянной посудой	урок	20	4	16
			80	16	64
II полугодие					
4	Раздел «Линейно - конструктивный рисунок»				
4.1.	Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Построения окружности в пространстве.	урок	5	1	4
4.2.	Зарисовки предметов быта (кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении.	урок	5	1	4
5	Раздел «Тональный длительный рисунок»				
5.1.	Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении.	урок	25	5	20
6	Раздел «Законы перспективы. Светотень»				
6.1.	Рисунок фигуры человека в интерьере.	урок	20	4	16
7	Раздел «Линейно - конструктивный рисунок»				
7.1	Рисунок гипсовой розетки.	урок	5	1	4
8	Раздел «Тональный длительный рисунок»				
8.1.	Натюрморт «Атрибуты искусства» с гипсовой розеткой.	урок	25	5	20
			85	17	68

Пятый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1	Раздел «Линейно - конструктивный рисунок»				
1.2.	Зарисовка головы человека (обрубков).	урок	15	3	12
2	Раздел «Тональный длительный рисунок»				
2.1.	Натюрморт из двух - трёх предметов быта и гипсового орнамента высокого рельефа, драпировки со складками.	урок	30	6	24
3	Раздел «Линейно - конструктивный рисунок»				
3.1.	Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью.	урок	5	1	4
4	Раздел «Тональный длительный рисунок»				
4.1.	Двухуровневый натюрморт в интерьере.	урок	30	6	24
			80	16	64
II полугодие					
5	Раздел «Живописный рисунок. Фактура и материальность»				
5.1.	Натюрморт с чучелом птицы и предметами различной фактуры и материальности.	урок	25	5	20
6	Раздел «Линейно - конструктивный рисунок»				
6.1.	Рисунок гипсовых частей лица (нос, губы, глаз).	урок	15	3	12
6.2.	Рисунок античной гипсовой головы.	урок	15	3	12
7	Раздел «Тональный длительный рисунок»				
7.1.	Итоговый натюрморт с античной гипсовой головой.	урок	29	6	23

7.2.	Контрольный урок	урок	1		1
			85	17	68

Годовые требования. Содержание разделов и тем

Первый год обучения I полугодие

1.Раздел «Технические приемы в освоении учебного рисунка»

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

Вводный теоретический урок. Беседа о рисунке как предмете в ДШИ и как части вида изобразительного искусства - графики. Особенности рисунка и его возможности. Организация рабочего места. Правильная посадка за мольбертом. Знакомство с материалами, принадлежностями, инструментами.

1.2.Тема. Линия как средство графической выразительности. Зарисовки трав и цветов.

Рисование простых природных форм с натуры. Понятие о компоновке изображения в листе. Знакомство с различными графическими материалами – ручками, карандашами, фломастерами. Беседа о линии и её возможностях. Формат А4.

Самостоятельная работа: рисование с натуры листьев и цветов. Передать характер растений помощи линий разного характера.

1.3.Тема. Линейный рисунок двух простых по форме предметов. Компонировка в листе. Соразмерность. Симметрия. Пропорции.

Расположение изображения в листе - компоновка. Соразмерность двух предметов, основанная на визуальном восприятии. Знакомство со способами визирования карандашом. Определение понятий «симметрия», «асимметрия» на основе строения предметов. Формат А4.

Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: рисование простых по форме предметов, визуальное

сравнение высоты и ширины предмета (что больше и примерно на сколько).

2. Раздел «Линейный рисунок»

2.1.Тема. Линеарный натюрморт. Компоновка по поводу натуры.

Учить задумывать натюрморт, находить своё решение, подбирать линию в соответствии с характером работы. Продолжать изучение особенностей компоновки натюрморта в листе, выделение главного. Следить за масштабом изображения в листе. Развивать творческое воображение. Учить разрабатывать эскизы, грамотно переносить изображение с эскиза на большой формат. Формат основной работы - А2. Карандаши, ручки гелиевые, ручки шариковые, фломастеры – по индивидуальному выбору.

Самостоятельная работа: зарисовки листьев, перьев, бабочек и т.д. с передачей их характера при помощи различных линий.

2.2.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.

3.Раздел «Технические приемы в освоении учебного рисунка»

3.1.Тема. Силуэт. Пятно в рисунке. Зарисовки фигуры человека, предметов быта.

Знакомство с пятном как средством графической выразительности. Понятия «силуэт», «пятно» на примерах работ художников – графиков.

Учить изображать человека (предметы быта) силуэтом. Формат А4. Материалы: тушь, сангина, уголь, пастель, карандаш.

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов простой формы.

3.2. Тема. Возможности сочетания линии и пятна.

Показать возможности сочетания линии и пятна на основе изображения простых бытовых предметов, игрушек. Выполнить зарисовки различными графическими материалами на бумаге формата А4.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов простой формы, сочетающие пятновое изображение с линейным.

4.Раздел «Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами»

4.1.Тема. Натюрморт с игрушками на фоне окна. Пятновое решение.

Возможности сочетания линии и пятна.

Натюрморт с элементами фантазии по поводу натуры на основе пятна. Добиваться в работе учащихся выразительности решения натюрморта. Продолжать наблюдения пропорций предметов путём сравнения. Закрепить умение выделять главное. Возможно сочетать линии и пятна. Продолжать знакомство с графическими материалами и их возможностями. Развивать творческое воображение. Учить последовательно вести работу, начиная с эскизов. Работа мягкими материалами на тонированной бумаге формата А2. Как вариант – изучение темы в технике «граттаж».

Самостоятельная работа: зарисовки предметов натюрморта по памяти.

II полугодие

5.Раздел «Технические приемы в освоении учебного рисунка»

5.1.Тема. Тон. Тоновая растяжка. Упражнения на технику работы штрихом.

Понятия «тон», «тоновая растяжка», «сила тона». Выполнение тональных растяжек на усиление и ослабление тона. Изменение направления штриховки. Рисунок шахматной доски. Деление прямоугольника на 16 равных частей. Техника работы штрихом в 2 тона. Формат А4. Графитный карандаш.

Самостоятельная работа: упражнения по выполнению штриховки и тональной растяжки.

5.2.Тема. Выполнение «таблицы фактур».

Знакомство с понятием «фактура», способами её передачи изобразительными средствами графики. Составление «таблицы фактур» с передачей фактуры стеклянных, деревянных, металлических и др. поверхностей предметов; шёлковых, кружевных, меховых и др. поверхностей тканей. Формат А4. Графитные карандаши различной мягкости.

Самостоятельная работа: упражнения на передачу фактуры различных поверхностей.

5.3.Тема. Зарисовки чучел птиц разных видов.

Рисование птиц, различных по характеру формы и tonальной окраске. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материалности оперения. Освещение естественное. Мягкие графические материалы.

Самостоятельная работа: зарисовки птиц разных видов по памяти.

6.Раздел «Законы перспективы. Светотень»

6.1.Тема. Перспектива круга. Линейно – конструктивный рисунок предметов быта близких по форме к геометрическим телам с осью вращения.

Беседа о перспективе. Линейный рисунок предметов быта близких по форме к геометрическим телам с осью вращения (цилиндру, конусу), расположенных на разных уровнях. Понятия «вспомогательные линии», «образующие». Знакомство с перспективой круга (наглядная перспектива). 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.

6.2. 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). Понятие о градациях светотени. Определение участков света, полутонов и теней. Прокладка тона по теням. Передача объемной формы при помощи светотени. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: светотеневые зарисовки предметов.

7.Раздел « Живописный рисунок. Фактура и материалность»

7.1. Тема. Натюрморт из двух – трёх предметов и драпировки с различной фактурой поверхностей.

Продолжать знакомить учащихся с возможностями графики. Учить передавать характер предметов с помощью фактуры. Работать над художественным образом в натюрморте, передачей в нём определённого состояния, настроения.

Эскизы. Перенесение на лист основного формата А2. Работа в материале – графитными карандашами. Как вариант – цветные карандаши с ограничением по цвету.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта, фрагментов различных тканей с передачей фактуры, материальности.

8.Раздел « Тональный длительный рисунок»

8.1. Тема. Натюрморт из двух – трёх предметов быта близких по форме к геометрическим телам с осью вращения.

Итоговая постановка. Предметы расположены ниже уровня глаз рисующих. В процессе работы применить все знания полученные учащимися за год. Закрепить умения грамотного последовательного ведения работы. Компоновка в листе группы предметов. Передача взаимного расположения предметов на плоскости. Тоновое решение. Разница в тоне между предметами, выявление объёмов предметов.

Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал - графитные карандаши.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта, фруктов, овощей с выявлением объёма.

8.2. Тема. Контрольный урок.

Второй год обучения I полугодие

1.Раздел «Законы перспективы. Светотень»

1.1.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 (прямая и угловая перспектива). 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,

конного проема, стола и т. д. Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2. Раздел «Тональный длительный рисунок»

2.1. Тема. Натюрморт из крупных предметов, расположенных ниже уровня глаз учащихся (на полу).

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 А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

3. Раздел «Линейный рисунок»

3.1.Тема. Зарисовки фигуры человека.

Рисование фигуры сидящего 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.

3.2.Тема. Зарисовки головы человека с натуры в разных ракурсах.

Изучение основных пропорций головы и лица человека на основе наблюдения и вспомогательных схем. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки головы человека в анфас и в профиль.

3.3.Тема. Зарисовки кистей рук.

Изучение строения кистей рук на основе наблюдения. Сходство в строении кистей рук всех людей. Понятия «запястье», «пясть», «фаланги пальцев».

Индивидуальные особенности - величина, форма и т.д.

Формат А4. Графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки с натуры кистей рук.

4. Раздел «Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами»

4.1.Тема. Портрет товарища по классу.

Продолжить изучение основных пропорций человеческого лица и фигуры. Углублять представления о возможностях передачи характерных, индивидуальных особенностей портретируемого. Изучить особую роль композиционных масштабов. Учиться находить способы усилить характеристику натуры: резкие или мягкие очертания силуэта, поза. Развивать наблюдательность, умение передавать характер портретируемого, используя все известные средства. Формат А2. Индивидуальный выбор материала в зависимости от создаваемого образа. Самостоятельная работа: автопортрет.

II полугодие

5. Раздел «Тональный длительный рисунок»

5.1.Тема. Зарисовки чучела птицы.

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

5.2.Тема. Зарисовки частей птицы.

Подробные зарисовки головы птицы и лап с целью изучения их строения. Формат А4. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки головы и лапы птицы по памяти.

5.3.Тема. Натюрморт с чучелом птицы и предметами простой формы разными по тону и материалу.

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. Фон светло - серый нейтральный.

Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц.

6.Раздел «Законы перспективы. Светотень»

6.1.Тема. Зарисовки каркасных проволочных моделей геометрических тел 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.

6.2.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.

7. Раздел «Тональный длительный рисунок»

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

Рисунок натюрморта из предметов быта различных по форме, на фоне драпировки с крупным рисунком. Расположение натюрморта ниже уровня глаз. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта группы предметов. Построение предметов с учётом законов линейной перспективы.

Освещение контрастное. Формат А2. Материал – мягкий графитный карандаш.

Самостоятельная работа: копирование рисунков ткани.

7.2. Тема. Контрольный урок.

1. Раздел «Линейно - конструктивный рисунок»

1.1. 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.

1.2. Тема. Зарисовки отдельных предметов комбинированной формы с осью вращения.

Линейно – конструктивный рисунок предметов комбинированной формы, расположенных на разных уровнях глаз учащихся (бидон, крынка, гипсовая ваза и т.д.). Учиться анализировать форму предметов, выделять из сложной формы более простые составляющие. Правильно передавать пропорции предметов. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта комбинированной формы.

2. Раздел «Тональный длительный рисунок»

2.1.Тема. Натюрморт с гипсовым конусом и предметами быта комбинированной формы.

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.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта комбинированной формы.

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

3.1.Тема. Тематический натюрморт с музыкальным инструментом.

Тональный рисунок тематического натюрморта. Освоение принципов последовательности ведения рисунка, умение доводить рисунок до определенной степени завершенности. Овладение начальными навыками целостного видения

натуры. Развитие композиционного мышления, работа над эскизом. Выразительное решение с передачей образного, эмоционального состояния постановки. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: композиционные зарисовки овощей и фруктов.

II полугодие

4. Раздел «Тональный длительный рисунок»

4.1. Тема. Рисунок тёмной драпировки на светлом фоне, расположенной вертикально.

Тональный рисунок драпировки с простыми складками. Знакомство с формообразованием складок ткани и методом их изображения. Построение складок драпировки с учетом пространства, ритма, выявление их объема при помощи светотени. Освещение четко направленное. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

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

4.2. Тема. Рисунок светлой драпировки на тёмном фоне, лежащей на горизонтальной поверхности.

Задание, аналогичное предыдущему. Построение и тоновое решение складок драпировки с учётом передачи глубины пространства и законов воздушной перспективы.

Самостоятельная работа: зарисовки складок драпировки.

5. Раздел « Живописный рисунок. Фактура и материальность»

5.1. Тема. Зарисовки разнофактурных предметов различными материалами.

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.

6. Раздел «Тональный длительный рисунок»

6.1.Тема. Натюрморт с чучелом животного.

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.

Самостоятельная работа: линейные зарисовки животного по памяти. Выделить в сложной форме более простые составляющие, выявить объём.

7.Раздел «Законы перспективы. Светотень»

7.1.Тема. Зарисовка части интерьера 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 А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки интерьера.

7.2.Тема. Зарисовка двух предметов, расположенных в разных глубинных планах.

Постановка из двух предметов, находящихся на одной плоскости, но в разных глубинных планах. Законы воздушной перспективы. Передача разницы в изображении предметов линейно и тоном. Чёткость и яркость линейного изображения предмета, находящегося на первом плане и мягкость, размытость линий в изображении предмета дальнего плана. Значение тоновых контрастов при передаче глубины пространства. Разница в изображении подробностей и деталей предметов, расположенных в разных глубинных планах. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовка двух одинаковых предметов (например, чашек) находящихся в разных глубинных планах.

8. Раздел «Тональный длительный рисунок»

8.1.Тема. Натюрморт из трёх – четырёх крупных предметов, расположенных ниже уровня глаз учащихся.

Предметы расположены на полу на разных глубинных планах. Компонировка изображения в листе. Закрепление знаний законов перспективы: линейно – конструктивные построения с учётом точки зрения. Передача глубины пространства линией и тоном. Значение тональных контрастов и нюансов при передаче пространства. Количество и проработка деталей на разных глубинных планах.

Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта расположенных ниже уровня глаз учащихся в разных глубинных планах.

8.2. Тема. Контрольный урок.

Четвертый год обучения II полугодие
--

1. Раздел «Тональный длительный рисунок»

1.1.Тема. Рисунок гипсового шара.

Тональный рисунок гипсового шара на нейтральном фоне. Компонировка в листе. Выявление объёма с точной передачей светотеневых градаций (от блика до падающей тени). Штриховка по форме шара. Освещение верхнее контрастное.

Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки фруктов и овощей с формой, приближенной к форме шара.

1.2.Тема. Натюрморт из трёх гипсовых геометрических тел и однотонной драпировки с простыми складками.

Рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических тел (шар, куб, конус) с фоном и тональным разбором предметов. Закрепление знаний, умений и навыков

в рисовании гипсовых геометрических тел. 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.

2. Раздел «Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами»

2.1.Тема. Натюрморт в интерьере с масштабными предметами.

Закрепление знаний о роли перспективы в работе над рисунком интерьера. Соотношение масштаба предметов с пространством интерьера. Предварительная зарисовка натюрморта с разных точек зрения с целью выявления различных композиционных решений, поиска тональных и эмоционально – образных вариантов. Компоновка изображения в листе. Построение предметов натюрморта с учетом линейной перспективы. Решение в тоне с опорой на знание законов воздушной перспективы. Наряду с учебными задачами решать задачу создания художественного образа графическими средствами. Формат А2. Материал - цветные карандаши.

Самостоятельная работа: зарисовки интерьера.

3. Раздел « Живописный рисунок. Фактура и материальность»

3.1.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.

4. Раздел «Линейно - конструктивный рисунок»

4.1. Тема. Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. 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 (кружка, кастрюля и т.д.) 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 изображения предметов быта. Построение предметов с учетом пропорций, линейной и воздушной перспективы. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски предметов быта в различных положениях.

5. Раздел «Тональный длительный рисунок»

5.1.Тема. Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении.

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 А2.

Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

6.Раздел «Законы перспективы. Светотень»

6.1.Тема. Рисунок 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.

7. Раздел «Линейно - конструктивный рисунок»

7.1.Тема. Рисунок гипсовой розетки.

Линейно – конструктивный рисунок простой симметричной гипсовой розетки невысокого рельефа с введением легкого тона. Предельно точная передача конструктивных особенностей. Последовательность ведения рисунка. Освещение верхнее боковое. Формат А-3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: копирование розетки с образцов.

8. Раздел «Тональный длительный рисунок»

8.1.Тема. Натюрморт «Атрибуты искусства» с гипсовой розеткой.

Рисование сложного натюрморта из предметов комбинированной формы из различного материала в разных положениях (гипсовая розетка, 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 всё время обучения: в композиции рисунка натюрморта, в правильном и свободном построении, в тональном решении предметов, в передаче пространства, линейной и воздушной перспективы.

1. Раздел «Линейно - конструктивный рисунок»

1.1.Тема. Зарисовка головы человека (обрубковка).

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

Самостоятельная работа: конструктивный рисунок обрубковки по памяти.

2. Раздел «Тональный длительный рисунок»

2.1.Тема. Натюрморт из двух – трёх предметов быта и гипсового орнамента высокого рельефа, драпировки со складками.

Тональный рисунок натюрморта из предметов быта с введением орнамента высокого рельефа и драпировки со складками. Компоновка натюрморта в листе, выбор формата. Выявление пространства, материальности с помощью тона, тональная разработка деталей, обобщение. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: тональные зарисовки предметов быта, тканей со складками, имеющих рисунок. Показать принадлежность рисунка поверхности предмета.

3. Раздел «Линейно - конструктивный рисунок»

3.1.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. Компоновка изображения в листе. Формат А3. Материал – графитный карандаш, цветной карандаш, маркер. Самостоятельная работа: зарисовки интерьера.

4. Раздел «Тональный длительный рисунок»

3.1.Тема. Двухуровневый натюрморт в интерьере.

Сложный двухуровневый натюрморт в интерьере – предметы расположены на полу и на стуле (столе). Компонировка изображения в листе. Закрепление знания законов линейной и воздушной перспективы, умений и навыков в построении крупных предметов в пространстве. Тональное решение с передачей глубины пространства. Чёткое выделение композиционного центра.

Формат А2. Материал – графитный карандаш, цветной карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки масштабного предмета (стул, стол) в интерьере.

II полугодие

5. Раздел « Живописный рисунок. Фактура и материальность»

5.1.Тема. Натюрморт с чучелом птицы и предметами различной фактуры и материальности.

Рисунок натюрморта повышенной сложности из предметов быта (стекло, металл, керамика, дерево и т.д.) и чучелом птицы. 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 А2. Материал по выбору.

Самостоятельная работа: наброски различными художественными материалами.

6. Раздел «Линейно - конструктивный рисунок»

6.1.Тема. Рисунок гипсовых частей лица (нос, губы, глаз).

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.

6.2.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. Компоновка изображения в листе. Формат А3. Материал – графитный. Самостоятельная работа: зарисовки головы человека в различных положениях.

7. Раздел «Тональный длительный рисунок»

7.1.Тема. Итоговый натюрморт с античной гипсовой головой.

Рисунок натюрморта из предметов комбинированной формы и античной гипсовой головой с фоном и тональным разбором предметов. Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании объёмных предметов, полученных в процессе обучения. Компоновка изображения предметов в листе, выбор формата. Применение в рисунке основных правил перспективы. Грамотная постановка предметов на плоскости. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон серый. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

7.2.Тема. Контрольный урок.

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

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

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Виды и формы промежуточной аттестации:

- ☐ контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- ☐ экзамен - творческий просмотр (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 недочёты в рисунке;
умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
творческий подход.

Оценка 4 «хорошо»

допускает:

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

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: учебные пособия; презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео фрагменты); учебно – методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно – методические разработки (рекомендации, пособия) 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.

Работа над учебным заданием сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается в соответствии с критериями.

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. 5 2002 «дошкол. воспитание», 5 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, 198

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

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

15. 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. «Владос», 20083. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр

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.

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3» города Владимира

ПРИНЯТО
педагогическим советом
протокол от 25.08.2025 № 9

УТВЕРЖДЕНА
приказом от 26.08.2025 № 69/1

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись»**

**Предметная область
ПО.02.ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
Программа по учебному предмету
ПО.02.УП.01 «Беседы об искусстве»**

**Владимир
2025**

Разработчик: **Г. Н. Харитонова**, преподаватель МБУДО «ДШИ № 3».

Рецензент: **А. А. Герасимова**, зам. директора по УВР МБУДО «ДШИ № 3».

Содержание

№	Наименование раздела
1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2.	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
3.	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
4.	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.	ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
6.	МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
7.	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

I. 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».

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.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СРОК ОСВОЕНИЯ 1 ГОД

Вид учебной работы	Годы обучения		Всего часов
	1-й год		1-й год
	1 полугодие	2 полугодие	
Аудиторные занятия	24	25,5	49,5
Самостоятельная работа	8	8,5	16,5
Максимальная учебная нагрузка	32	34	66
Вид промежуточной аттестации		3.	

3. - зачет

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Мелкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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» имеет два учебно-тематических плана, рассчитанных на 3 года и 1 год освоения соответственно.

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

1 класс: изобразительное искусство, знакомство с народным искусством, праздниками (народные и светские), искусство и современный человек, музеи. 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.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»
(срок освоения программы 1 год)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Виды искусства				
1.1	Вводная беседа о видах искусства	беседа	2	0,5	2
2	Пространственные (пластические) виды искусства				
2.1	Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства	беседа	2	0,5	2
2.2	Графика и живопись как виды изобразительного искусства	беседа	2	0,5	2
2.3	Скульптура как вид изобразительного искусства	беседа	2	0,5	2
2.4	Архитектура как вид изобразительного искусства	беседа	2	0,5	2
2.5	Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства	беседа	4	0,5	4
2.6	Народные ремесла, ремесла родного края	экскурсия	4	0,5	4

1 Год обучения

5	Язык изобразительного искусства				
5.1	«Как работает художник, чем пользуется»	урок-игра	4	0,5	4
5.2	Виды изображений в картине	беседа	2	0,5	2
5.3	Жанры изобразительного искусства	экскурсия	4	0,5	4
5.4	«Композиция»	беседа	2	0,5	2
5.5	Рисунок	беседа	2	0,5	2
5.6	Язык графики	экскурсия	2	0,5	2
5.7	Выразительные средства графики	практическое занятие	2	0,5	2
5.8	Язык живописи	экскурсия	2	0,5	2
5.9	«Колорит»	экскурсия	2	0,5	2
5.10	Способы работы с цветом	практическое занятие	4	0,5	2
6	Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного				
6.1	Библиотека	беседа	2	0,5	2
6.2	Правила пользования библиотекой	экскурсия	2	0,5	2
6.3					
6.4	Сеть интернет как информационный ресурс	беседа	2	0,5	2
6.5	Музеи	беседа	6	0,5	6
6.6	Реставрация и хранение объектов культуры и искусства	урок-исследование	2	0,5	2
6.7	Хранение «культурных единиц»	беседа	2	0,5	2
6.8	«Мой родной город вчера и сегодня»	практическое занятие	4	0,5	4
6.9	Значение культурного наследия в истории человечества	урок-исследование	2	0,5	2

II. 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.

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (срок освоения 1 год)

1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА»

1.1 Тема: Вводная беседа о видах искусства. Полихудожественный подход как средство развития эмоциональной отзывчивости детей. Понятия «виды искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература, музыка, танец, кино, театр. Знакомство с произведениями различных видов искусства. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалами (поиск репродукций, фотографий, заданных преподавателем, прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных произведений, просмотр фильмов).

2. Раздел «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ (ПЛАСТИЧЕСКИЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

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

2.2 Тема: Графика и живопись как виды изобразительного искусства. Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями графики. Виды

графики. Книжная графика, декоративная графика. Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных живописцев. Самостоятельная работа: выполнение несложных графических и живописных упражнений.

2.3 Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства.

Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная скульптура. Материалы и инструменты. Назначение. Самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной композиции из пластилина.

2.4 Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства.

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

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

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

3. Раздел «ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

3.1 Тема: «Чем и как работает художник». Знакомство с профессией «художник». Язык изобразительного искусства. Художественные материалы (бумага,

ее виды, карандаши, кисти, краски и др.). Самостоятельная работа: рисование несложных композиций на свободную тему, с использованием различных художественных материалов.

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

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

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

3.5 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.

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

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

упражнений.

3.8 Тема: Язык живописи. Станковая и монументальная живопись. Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты. От эскиза к картине. Самостоятельная работа: знакомство с образцами монументальной живописи (объекты: социальные учреждения, театры, храмы и др.).

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

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

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

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

4.2 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.

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

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

4.5 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).

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

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

I. 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.).

II. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях (при 3-летнем сроке реализации программы) и во 2-м полугодии (при реализации программы за 1 год). Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. 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.

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.

Самостоятельная работа учащихся

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X - начала XX века - М., 1989
2. Болотина И. С. Русский натюрморт. - М., 1993
3. 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 Тужлуков. - М.: «Всероссийское театральное общество», 1983

19. Чиждова 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

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3» города Владимира

ПРИНЯТО
педагогическим советом
протокол от 25.08.2025 № 9

УТВЕРЖДЕНА
приказом от 26.08.2025 № 69/1

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись»**

Предметная область

ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Программа по учебному предмету

ПО.02.УП.02 «История изобразительного искусства»

Владимир

2025

Разработчик: **Г. Н. Харитонова**, преподаватель МБУДО «ДШИ № 3».

Рецензент: **А. А. Герасимова**, зам. директора по УВР МБУДО «ДШИ № 3».

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».

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир. У него есть свое пространство и время, свой «пульс» (энергия) – ритм – та сила сплочения, которая обеспечивает живое единство, единство смысла. Изображать – значит устанавливать отношения, связывать и обобщать. Композиция есть форма существования произведения искусства как такового – как органического целого, как выразительно-смыслового единства.

Предмет «История изобразительного искусства» направлен на осмысление отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его - как деятельность зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 4 года, со 2 по 5 класс.

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 5 лет, с 4 по 8 класс.

Срок освоения программы «История изобразительного искусства» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, может быть увеличен на один год (9-й или 6-й класс).

При реализации программы предмета «История изобразительного искусства» со сроком обучения 9 или 6 лет образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает учебно-тематический план последнего года обучения. Содержание программы дополнительного года обучения может предусматривать подготовку обучающихся к поступлению в средние или высшие учебные заведения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 5-летнем сроке обучения составляет 396 часов. Из них: 198 часов – аудиторные занятия, 198 часов - самостоятельная работа. 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» 5 лет

Вид учебной работы	Годы обучения										Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		5-й год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Самостоятельн ая работа			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Максимальная учебная нагрузка			48	51	48	51	48	51	48	51	396
Вид промежуточно й и итоговой аттестации по полугодиям				зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет

Вид учебной работы	Годы обучения										Всего часов
	4-й год		5-й год		6-й год		7-й год		8-й год		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельн ая 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 промежуточно й и итоговой аттестации по полугодиям		зачет		зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет

Вид учебной работы	Годы обучения												Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		5-й год		6-й год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	247,5
Самостоятельная работа			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	247,5
Максимальная учебная нагрузка			48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям				Зачет		Зачет		Зачет		Зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 9 лет

[illegible]

Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям		зачет		зачет		зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	
---	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------------------------------	--

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 5-6 лет

Аудиторные занятия:

2 - 5 классы – 1,5 часа

6 класс – 1,5 часа

Самостоятельная работа:

2 - 5 классы – 1,5 часа

6 класс – 1 час

Срок обучения 8-9 лет

Аудиторные занятия:

4-8 классы – 1 час

9 класс – 1,5 часа

Самостоятельная работа:

4-8 классы - 1 час

9 класс – 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 выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;

- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- исследовательский;
- эвристический.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История изобразительного искусства» должна быть оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

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
- Искусство Средних веков
- Древнерусское искусство X - начала XV вв.
- Возрождение
- Древнерусское искусство второй половины XV – XVII вв.
- Искусство Западной Европы XVII - XVIII вв.
- Искусство России XVIII века
- Искусство Западной Европы XIX века
- Искусство России XIX века
- Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX вв.
- Русское искусство конца XIX - начала XX вв.
- Искусство Советского периода

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
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	4	2	2
1.3.	Древний Египет				
1.3.1.	Древнее и среднее	Беседа	4	2	2

	царство				
1.3.2.	Новое царство	Беседа	4	2	2
1.3.3.	Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта	Комбинированный урок	4	2	2
1.4.	Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия	Беседа	4	2	2
1.5.	Искусство Древней Индии	Беседа	4	2	2
1.6.	Искусство Древнего Китая.	Беседа	4	2	2
1.7.	Скифское искусство	Беседа	4	2	2
1.8.	Искусство народов древней Америки	Беседа	4	2	2
			32	16	16
1 год обучения II полугодие					
1.9.	Античность				
1.9.1.	Искусство Эгейского мира	Беседа	4	2	2
1.9.2.	Древнегреческий храм	Беседа	4	2	1
1.9.3.	Ансамбль Афинского акрополя	Беседа	4	2	1
1.9.4.	Древнегреческая скульптура	Комбинированный урок	4	2	2
1.9.5.	Вазопись и греческий орнамент	Беседа	4	2	1
1.9.6.	Эллинизм	Беседа	4	2	2
1.10.	Искусство Древнего Рима				
1.10.1.	Искусство этрусков	Беседа	4	2	2
1.10.2.	Архитектура Древнего Рима. Шедевры	Беседа	4	2	2
1.10.3.	Римский скульптурный портрет и исторический рельеф	Беседа	4	2	2
1.10.4.	Римская живопись	Беседа	4	2	1
1.10.5.	Зачет		2	1	1
			34	17	17
2 год обучения I полугодие					
	Раздел 2. Средневековое искусство				
2.1.	Искусство Византии				

2.1.1.	Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе	Беседа	4	2	2
2.1.2.	Византийская иконопись	Беседа	4	2	2
2.1.3.	Византийский орнамент	Беседа	4	2	2
2.2.	Средневековое искусство Западной Европы				
2.2.1.	Введение. Искусство варваров	Беседа	4	2	2
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
2 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Искусство Древней Руси X – начала XV вв.				
3.1.	Искусство Киевской Руси	Беседа	4	2	2
3.2.	Искусство Новгорода.	Беседа	2	1	1
3.3.	Владимиро-Суздальская архитектурная школа	Беседа	2	1	1
3.4.	Феофан Грек и Андрей Рублев	Беседа	2	1	1
	Раздел 4. Возрождение				
4.1.	Архитектура и скульптура Флоренции	Беседа	2	1	1
4.2.	Флорентийская живопись	Беседа	2	1	1
4.3.	Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи	Беседа	2	1	1
4.4.	Рафаэль	Беседа	2	1	1
4.5.	Микеланджело	Беседа	2	1	1
4.6.	Венецианская живопись. Тициан	Беседа	2	1	1
4.7.	Творчество Веронезе и Тинторетто	Беседа	2	1	1
4.8.	Возрождение в Нидерландах	Беседа	2	1	1
4.9.	Босх и Питер Брейгель Старший	Беседа	2	1	1

4.10.	Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер	Беседа	2	1	1
4.11.	Орнамент эпохи Возрождения	Беседа	2	1	1
4.12.	Зачет		2	1	1
			34	17	17
3 год обучения I полугодие					
	Раздел 5. Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.				
5.1.	Ансамбль Московского Кремля	Беседа	2	1	1
5.2.	Своеобразие русской архитектуры	Беседа	2	1	1
5.3.	Иконостас	Беседа	2	1	1
5.4.	Школа Дионисия и Симон Ушаков	Беседа	2	1	1
5.5.	Декоративно-прикладное искусство	Беседа	2	1	1
			32	16	16
3 год обучения II полугодие					
	Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв.				
6.1.	Архитектура и скульптура стиля барокко. Творчество Лоренцо Бернини	Беседа	2	1	1
6.2.	Творчество Караваджо.	Беседа	2	1	1
6.3.	Испанские гении. Диего Веласкес	Беседа	2	1	1
6.4.	Архитектура Франции. Ансамбль Версаля. Силь классицизм	Беседа	2	1	1
6.5.	Никола Пуссен и Клод Лоррен	Беседа	2	1	1
6.6.	«Малые» голландцы	Беседа	2	1	1
6.7.	Рембрандт	Беседа	2	1	1
6.8.	Рубенс	Беседа	2	1	1
6.9.	Искусство Франции XVIII века. Антуан Ватто и художники стиля рококо	Беседа	2	1	1
6.10.	Живопись и скульптура	Беседа	2	1	1

	французского сентиментализма и классицизма				
6.11.	Английская школа живописи XVIII века	Беседа	2	1	1
6.12.	Орнамент барокко и классицизма	Беседа	2	1	1
	Раздел 7. Русское искусство XVIII века				
7.1.	Русское искусство первой половины XVIII века	Беседа	2	1	1
7.2.	Архитектура и скульптура русского классицизма	Беседа	2	1	1
7.3.	Русский живопись XVIII века	Беседа	2	1	1
7.4.	Русское декоративно-прикладное искусство XVIII века	Беседа	2	1	1
7.5.	Зачет		2	1	1
			34	17	17
4 год обучения I полугодие					
	Раздел 8. Искусство Западной Европы XIX века				
8.1.	Искусство Испании конца XVIII – начала XIX вв. Франциско Гойя	Беседа	2	1	1
8.2.	Французский классицизм	Беседа	2	1	1
8.3.	Романтизм во Франции	Беседа	2	1	1
8.4.	Романтизм в Англии. Прерафаэлиты	Беседа	2	1	1
8.5.	Реализм во Франции. Барбизонцы	Беседа	4	2	2
8.6.	Импрессионисты	Беседа	8	4	4
8.7.	Огюст Роден	Беседа	2	1	1
8.8.	Постимпрессионисты	Беседа	5	1	4
			32	16	16
4 год обучения II полугодие					
	Раздел 9. Русское искусство XIX века				
9.1.	Искусство первой половины XIX века. Архитектура	Беседа	2	1	1

9.2.	Скульптура первой половины XIX века	Беседа	2	1	1
9.3.	Живопись первой половины XIX века	Беседа	5	1	4
9.4.	Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники	Беседа	4	2	2
9.5.	Русский пейзаж XIX века	Беседа	5	1	4
9.6.	Илья Репин	Беседа	2	1	1
9.7.	Василий Суриков и Виктор Васнецов	Беседа	3	1	2
9.8.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	Беседа	2	1	1
9.9.	Зачет		2	1	1
			34	17	17
5 год обучения I полугодие					
	Раздел 10. Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX века				
10.1.	Модерн	Лекция	4	2	2
10.2.	Символизм	Лекция	2	1	1
10.3.	Стили и направления начала XX века	Лекция	4	2	2
10.4.	Матисс	Беседа	2	1	1
10.5.	Пикассо	Беседа	2	1	1
10.7.	Абстрактное искусство	Беседа	2	1	1
	Раздел 11. Русское искусство конца XIX – начала XX вв.				
11.1.	Константин Коровин и Валентин Серов	Беседа	4	2	2
11.2.	Михаил Врубель	Беседа	2	1	1
11.3.	«Мир искусства»	Лекция	4	2	1
11.4.	«Союз русских художников»	Лекция	4	2	1
11.5.	«Голубая роза»	Лекция	2	1	1
11.6.	Ранний русский авангард	Лекция	4	2	2
			32	16	16
5 год обучения II полугодие					
	Раздел 12. Искусство советского периода				
12.1.	Искусство периода	Лекция	2	1	1

	Октябрьской революции				
12.2.	«Четыре искусства», АХРР и ОСТ	лекция	6	3	3
12.3.	Искусство 30-х годов	Лекция	3	2	1
12.4.	Искусство в период Великой Отечественной войны	Лекция	3	2	1
12.5.	Искусство конца 40-х - начала 80-х годов	Лекция	4	2	2
12.6.	Декоративно-прикладное искусство советского периода	Лекция	16	8	8
12.7.	Подготовка к экзамену	Тестирование	2	1	1
			34	17	17

На основании данного учебно-тематического плана образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает учебно-тематический планы для 5-летней программы, а также содержание 9 (6) дополнительного года обучения.

Содержание разделов и тем

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

1.1. Введение. Первобытное искусство

Сформировать представление о роли изображений в древности. Раскрыть связь с другими видами деятельности.

Показать разницу между древними изображениями и тем, что сегодня называется изобразительным искусством. Рассказать о версиях происхождения изобразительного искусства. Выявить функции, которые оно могло выполнять. Проследить эволюцию первобытного искусства: от отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности, которая положило начало письму: сначала пиктографии, а затем и в виде изобразительных знаков. Познакомить с двумя основными темами искусства палеолита: изображением женщин и животных. Женская статуэтка из

Виллендорфа (Австрия), рельеф «Женщина с рогом бизона» (Пещера Лоссель во Франции) и др. Памятники пещерной живописи. Живопись пещер Альтамира в Испании, Ласко во Франции. Познакомить с изменениями в искусстве в эпоху мезолита, выявить причины. Наскальные изображения (петроглифы) Восточной Испании, Африки. Основная тема: изображение охотничьих и военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Древнейшие памятники Северной Европы. Петроглифы Каменных островов на Ангаре и др. Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента.

Самостоятельная работа: сделать копию рисунка из первобытной пещеры (по выбору).

1.2. Бесписьменные народы: искусство мифа

Сформировать представления о синкретическом характере первобытного искусства.

На примере произведений художников-аборигенов Западной и Центральной Австралии показать, что искусство первобытного, или традиционного, искусства – это не столько изображение, сколько воображение. Художник - хранитель тайного знания. Тема смерти, культа предков - главная в первобытном искусстве. Священные (культовые) предметы - чуринги. Объектом изображения является не то, что художник видит, а то, что он знает о предмете. Форма передачи мифа – песня. Синкретический характер творчества.

Самостоятельная работа: составить видеоряд работ художников – аборигенов Австралии.

1.3. Древний Египет

1.3.1. Древнее и Среднее 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.

1.3.2. 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.

1.3.3. 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.

1.4. Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия

Сформировать представление об искусстве стран Междуречья.

Познакомить с археологическими открытиями XIX-XX веков. Рассказать об основных занятиях жителей - скотоводстве и ирригации – как технологии, позволившей заселить Южную Месопотамию.

А). Искусство Шумер. Урук - один из древнейших шумерских городов, построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат - жилище бога. Выявить основные декоративные средства. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: рельефами, мозаикой, скульптурой. Рассказать о возникновении письменности, о первой библиотеке.

Б). Искусство Ассирии. Появление в Ассирии нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Главная тема ассирийского искусства – героическая царская личность. Крылатые гении-хранители – шеду. Гибель Ассирии.

В). Нововавилонское царство как центр месопотамской культуры. Вавилонская башня и ее прототип зиккурат Этеменанки в Вавилоне. Дворец Навуходоносора. Ворота богини Иштар. Преобладание в искусстве Вавилона религиозных сюжетов.

Г). Искусство Персии. Персия как наследница культуры Передней Азии. Имперский стиль. Рельефы дворца в Персеполе. Декоративно-

прикладное искусство Персии. Сделать вывод о том, что «Ахеменидский имперский стиль» создал единство культуры Инда до побережья Малой Азии и подготовил условия для нового этапа в искусстве – эллинизма.

Практическая работа: зарисовка шеду; просмотр по Интернету:

1) документального фильма «Художественная культура Месопотамии» (2005) из сериала «История мировой художественной культуры»;

2) мультфильма «Легенда о Гильгамеше» Детско-юношеский центр «Старая мельница». Худ. рук. Л. Лазарева, мастерская анимации.

1.5. Искусство Древней Индии

Познакомить учащихся с искусством Индии.

Познакомить с древними городами Хараппа и Мохенджо-Даро, с учением о мироздании; с эпосом «Рамаяна» и «Махабхарата»; со священной музыкой Индии, ее способностью приводить в согласие внутреннее состояние человека и гармонизировать его с внешним миром; рассказать о возникновении Буддизма и познакомить с основными памятниками. Ступа (Большая Ступа в Санчи, III-II вв. до н. э.) – грандиозный памятник в честь деяний Будды. Рельефы с изображением людей, животных, растений как пример неразделимости архитектуры и скульптуры, характерной для искусства Индии. Стамбха (колонны) и места, связанные с деятельностью Будды. Львиная капитель (250 -233 гг. до н. э.) – как олицетворение могущества буддизма. Символические изображения Будды: отпечаток человеческой ноги, колесо закона. Первые изображения Будды в облике человека в области Гандхара (теперь Пакистан). Канон изображений Будды. Пещерные монастыри. Монументальная живопись и скульптура храмов. Росписи монастырей Аджанты.

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм «Ступа в Санчи»; мультфильм «Рамаяна».

1.6. Искусство Древнего Китая и Японии

Сформировать представления об искусстве Древнего Китая и Японии.

Познакомить с земледельческой культурой жителей рек Янцзы и Хуанхе (III-II тыс. до н.э.). Рассмотреть изображения сил природы на гончарных изделиях Яншао. Рассказать об иероглифической письменности. Рассмотреть возникновение знаков письма из рисунков на примере иероглифов, например: «дерево», «зеленый», «поток». Рассказать о планировке городов, мест погребений, в основе которых лежала разработанная символика природных стихий и соблюдение строгой социальной иерархии. Бронзовые сосуды XVI-XII вв. до н. э. Раскрыть триединство искусства слова, музыки и танца; китайское обозначение музыки «юэ» и русское понятие «красота» и «гармония». Рассказать об учении Конфуция и возникновении даосизма. Зарисовать знак «инь-ян» и объяснить его значение. Рассказать о наивысшем подъеме культуры в III в. до н. э.: об установлении Великого шелкового пути, строительстве Великой китайской стены. Познакомить с культом предков. Рассказать об открытии в 1974 году многотысячной армии глиняных воинов императора Цинь Шихуанди. Рассмотреть погребальную утварь, плоские рельефы стен с сюжетами легенд и мифов.

Эпоха Японской древности. Связь искусства этого периода с религией японцев - синтоизмом. Ориентация эпохи Нара (VII – VIII вв.) на духовные ценности и эстетику буддизма, пришедшего из Китая. Эмоционально-философское отношение к природе и последовательное развитие всех видов искусства. Сады дзэнских монастырей.

Самостоятельная работа: узнать и зарисовать в тетради знаки четырех стихий: воды, огня, воздуха, земли; сделать сообщение о искусстве Японии.

1.7. Скифское искусство

Сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с декоративно-прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая.

Познакомить со скифо-сибирским «звериным стилем» изображения животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей. Рассмотреть петроглифы. Выявить связь с тотемизмом – почитанием священного животного (зверя, птицы, дракона). Рассказать о богатых курганных захоронениях (Пазырыкских курганах), о раскопках кургана могильника тюркской женщины Ак-Алаха (принцессы Укока).

Самостоятельная работа: зарисовать орнаментальный мотив по выбору (лось, олень, лошадь, грифон).

1.8. Искусство народов Древней Америки

Сформировать представления об особом мире древности – искусстве народов Древней Америки.

Рассказать о версии заселения Америки людьми из Сибири. Познакомить со ступенчатыми храмами-пирамидами Мексики, построенными ольмеками; с пирамидами майя и ацтеков. Выявить их отличие от египетских пирамид. Рассказать о мифологических представлениях и их отражении в орнаментальном искусстве. Рассмотреть каменные рельефы, ювелирные и керамические изделия; знаки богов и стихийных сил природы в орнаменте. Познакомить с искусством майя: украшением построек алебастровыми рельефами и живописью. Каменные стелы с вязью рельефа и письменными иероглифическими знаками. Цивилизация ацтеков. Пафос устрашения.

Самостоятельная работа: скопировать фрагмент рельефа искусства майя.

1.9. Античность

1.9.1. Искусство Эгейского мира

Сформировать представление об искусстве Эгейского мира.

Рассказать о том, что открытие эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом было одним из важнейших завоеваний археологии начала XX века. Познакомить с культурами бронзового века, существовавшими на побережье Эгейского моря.

Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика. Искусство Феры. Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал. Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».

Самостоятельная работа: зарисовка мотива фресок о. Фера.

1.9.2. Древнегреческий храм

Сформировать представление о греческом ордере.

Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею; зарисовать храм как жилище бога на земле. Композиция храма. Сформировать понятие «ордер» – порядок расположения архитектурных частей греческого храма. Название элементов. Соразмерность пропорций человеческой фигуре. Виды ордера и их особенности.

Самостоятельная работа: зарисовать элементы дорического ордера; подписать названия основных элементов; зарисовать колонны ионического и коринфского ордера.

1.9.3. Древнегреческая скульптура

Сформировать представление об античной скульптуре.

Дать понятие о сквозном мотиве античной культуры - теме оживающего произведения, «живого» изображения. Миф о Пигмалейоне. Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой. Изображения – предмет религиозного культа, являются его атрибутами. Сформировать представления о том, что высшие достижения греческой скульптуры относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также воинов – куросов. Скульпторов интересовало в образе человека не индивидуальные черты, а типичные, идеальные. Совершенство человека раскрывалось через целомудренное изображение здоровой наготы,

прославляющей природное начало. Рассмотреть этапы развития греческой скульптуры от статичной пластики, подобной египетским изваяниям к передаче естественного движения. Образ гражданина – воина и атлета – как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями прославленных в древности скульпторов: Мирона - «Дискобол», «Афина и Марсий», Поликлета - «Дорифор». На примере творчества мастеров поздней классики Скопаса («Менада»), Праксителя («Гермес и с Дионисом») и других рассказать о том, как скульптура, отражая настроение в обществе, ставила проблему передачи противоречивых переживаний человека.

Самостоятельная работа: игра «Скульптор и глина». Два ученика исполняют роль «скульптора» и «глины». «Скульптор», рассматривая иллюстрацию греческой скульптуры, пытается передать ее движение, используя в качестве «материала» пластику тела другого учащегося. Другие ученики исполняют роль зрителей.

1.9.4. Ансамбль Афинского акрополя

Дать понятие о гуманистическом начале, благородном величии и гармонии как основе греческого искусства.

История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Рассказать о творчестве Фидия.

Самостоятельная работа: зарисовать фрагмент рельефа храма Парфенон (по выбору).

1.9.5. Вазопись и греческий орнамент.

Сформировать представления о том, что вазопись была тесно связана с развитием живописи.

Дать представление о четырех стилях росписи: геометрическом, ковровом, чернофигурном и краснофигурном. Познакомить с шедеврами этого вида искусства. Рассказать об особенностях греческого орнамента, о

том, как в его мотивах отражена природа Греции и мировоззрение ее обитателей.

Самостоятельная работа: скопировать мотив росписи греческой вазы (по выбору).

1.9.6. Эллинизм

Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты греческой культуры и восточных традиций. Основные достижения искусства связаны с дальнейшим развитием образа человека в монументальном искусстве. Утрата душевного равновесия и самообладания пришли на смену образу идеального человека-гражданина. «Ника Самофракийская», «Венера Милосская», рельефы «Пергамского алтаря» и др. Познакомить с искусством глиптики. «Камея Гонзага» и другие шедевры.

Самостоятельная работа: копирование рисунка камеи (по выбору).

1.10. Искусство Древнего Рима

1.10.1. Искусство этрусков

Сформировать представления о развитой цивилизации этрусков, существовавшей 2500 лет назад на северо-западе Аппенинского полуострова.

Рассказать о культуре, о государственном устройстве, о быте древних племен и о работе ученых, изучающих историю Этрурии. Городской характер цивилизации. Искусство во многом связано с украшением гробниц. Торговые отношения с греками. Влияние греческого искусства затрагивало внешние формы: этруски восприняли от греков алфавит, мифы, сделав их своими, заимствовали аристократические пиры, охоту и спортивные игры. Черты этрусской архитектуры: использование арочных конструкций в архитектуре; тосканские колонны - широкие колонны с круглыми капителями – этрусский вариант дорического ордера; акротерии – статуи, установленные по углам и на вершине фронтона. Выдающееся достижение этрусков в архитектуре – принцип плотной подгонки каменных блоков и их опоры друг на друга, на котором основывается система арочного и

сводчатого перекрытия. Тесная связь живописи с погребальной архитектурой; пересечение по стилю с вазописью; по технике является разновидностью фрески. Гробницы Тарквинии – крупнейший центр росписей. Тематика живописи: сюжеты из земной жизни покойника. Вымысел заменял утраченную действительность. Скульптура. Ее связь с культом мертвых. Каноны и саркофаги. Материалы скульптуры. Крылатые кони из терракоты. Аполлон из Вей. Саркофаги супругов. Капитолийская волчица. Декоративное искусство этрусков. Стиль черной керамики – буккеро.

Самостоятельная работа: зарисовать мотивы декоративного искусства этрусков (по выбору).

1.10.2. Архитектура Древнего Рима

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 название основных памятников; посмотреть видеосюжет об архитектуре по Интернету.

1.10.3. Римский скульптурный портрет и исторический рельеф

Сформировать представление о том, что скульптурный портрет и бытовой и исторический рельеф с характерным для него документально точным повествовательным началом являются главным вкладом римлян в искусство скульптуры.

Рассмотреть развитие в искусстве образа человека-гражданина, сознающего свое значение как самоценной личности; увидеть, что истоки интереса к передаче индивидуальных черт лица лежат в традиции изготовления посмертных масок в связи с развитым культом предков; раскрыть особенности портретов республиканской эпохи и римской империи; рассказать о влиянии на скульптуру искусства этрусков, греков и эллинов и других покоренных народов; познакомить с шедеврами римских скульпторов. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порты. Портрет Люция Цецилия Юкунда. Портрет Каракаллы. Портрет сирийки. Конная статуя Марка Аврелия в Риме.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники скульптуры; посмотреть дополнительный материал по Интернету.

1.10.4. Римская живопись

Сформировать представление о стилях помпейских росписей (инкрустационном, архитектурно-перспективном, ориентирующем и орнаментальном) и роли их в дальнейшем развитии декоративного искусства Западной Европы; дать представление о фаянсовых портретах, о римских

мозаиках и ранних христианских изображений римских катакомб. Фрески виллы Мистерий в Помпеях; фрески дома Веттиев в Помпеях; «Портрет молодой женщины из Фаюма» и др.

Самостоятельная работа: перечислить стили помпейских росписей; скопировать фаюмский портрет (по выбору).

РАЗДЕЛ 2. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО

2.1. Искусство Византии

Византийское искусство внесло в культуру многих стран новое содержание, наполнило его новыми образами. Оно формировалось, с одной стороны, на основе античной архитектуры и скульптуры, а с другой - под влиянием художественной культуры Ближнего Востока. Особенно важную роль в художественной жизни сыграло христианство.

2.1.1. Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе

Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об истории термина «Византия»; о преемственности греко-римской культуры. Познакомить с величайшими достижениями в области архитектуры: разработке идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия небесного града Иерусалима; проследить развитие композиции храма от варианта римской базилики до создания схемы крестово-купольного храма; раскрыть символику частей храма в их единстве. Обратить внимание на скромную внешнюю отделку сооружения и богатое внутреннее убранство как специфику византийских храмов; на расположение мозаик в интерьере. Познакомить с шедевром византийской архитектуры Софией Константинопольской.

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм «София Константинопольская».

2.1.2. Византийская иконопись

Сформировать представление о роли церковного интерьера в византийском храме, о синтезе искусств, воплощенном в стенных и плафонных росписях; об особенностях иконописных изображений, являющихся посредниками между видимым и невидимым миром в эпоху средневековья; о роли иконописца, его 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. Икона «Владимирской Богоматери». Взаимоотношение между изображением и молящимся.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (YouTube) видеоролик «Равеннское пение» (римовизантийское), V-VIII вв.»; рассмотреть мозаики Равенны, их колорит.

2.1.3. Византийский орнамент

Сформировать представления о том, что в византийском орнаменте осуществилось слияние эллинистических и восточных традиций; орнамент состоял из сплетений звериных (птиц, грифонов, барсов) мотивов, стилизованных растительных побегов, в частности, виноградных лоз; формы утрачивают объемность, становятся более плоскими.

Рассмотреть характерные черты и мотивы орнаментального искусства Византии: причудливую узорчатость, заимствованную у персов; изображения животных на византийских тканях, заключенные в геометрические фигуры – круги или многоугольники; сильно стилизованные растительные формы, которые разделяются на простейшие элементы (пальметику, полупальметику

и вьющийся стебель); древовидные композиции. Обратить внимание на наиболее употребляемые цвета в византийском орнаменте: ярко-зеленый, ярко-красный, фиолетовый, пурпурный. В заключении сказать о том, что заимствованные и по-своему переработанные орнаментальные формы других народов, сложившись в своеобразный византийский стиль, оказали влияние на искусство стран Западной Европы и Востока, и в особенности - на русское искусство.

Самостоятельная работа: копирование мотива византийского орнамента по выбору.

2.2. Средневековое искусство Западной Европы

После разрушения Рима в Европе начинается новый виток развития культуры, базирующийся на ином типе мировоззрения, связанного с христианством. В средневековом сознании появилось новое качество – символичность мышления. Оно подразумевает непознаваемость Бога-Творца, которого нельзя увидеть, понять его помыслы. Но все, что существует в мире, имеет ценность только в той степени, в какой в нем присутствует Божественное начало. Многоярусная система Бытия приобретает новое иерархическое значение. Каждый более высоко расположенный ярус и все, что в нем находится, ближе к Богу и дальше от преисподней, Сатаны, находящегося в самом нижнем ярусе. Чем ближе к преисподней, тем более греховно существо, поэтому исчадьями ада считались все ползучие гады – змеи, ящерицы, жабы. Главным выразителем новых представлений был средневековый храм.

2.2.1. Введение. Искусство варваров

Познакомить с моделью мира средневекового европейца, сочетавшей в себе первобытные магические представления и идеи античной философии; показать соединение народной и светской культуры в памятниках средневековья. Падение Римской империи. «Смутные времена». Переселение народов и образование варварских государств. Выход на первый план «варварских» элементов: образы фольклорных традиций племен,

разрушивших Рим. Мотивы «звериного стиля» как отражение древних языческих представлений, страха перед силами природы и христианского учения о греховности мира, враждебного человеку. Наследие кельтов. Монастыри и кельтская книга. Кельтский орнамент «плетенка». Вестготское королевство. Клад Гаррасар. Каролингское Возрождение (8 – 9 вв.). Корона священной Римской империи. Чудесный талисман Карла Великого. Искусство викингов. «Звериный» стиль.

Самостоятельная работа: зарисовать мотив кельтского орнамента (по образцу); познакомиться с легендами Средневековой Европы.

2.2.2. Романский стиль

Сформировать представление об искусстве средневековья как едином нерасторжимом ансамбле, объединяющем вокруг архитектуры различные виды искусства (монументальную живопись, скульптуру и декор). Познакомить с возникновением термина «романский стиль»; с формами церковной (монастыри) и военной (замок феодала) архитектуры; с конструктивными и образно-художественными особенностями построек. Выявить особенности романской архитектуры: строгую простоту, монументальность монастырских церквей, тяжеловесность формы, сумрачность помещений. Познакомить со скульптурным декором храмов. Рельеф – как преобладающий вид романской скульптуры. Раскрыть причины соединения мотивов фантастических существ и христианских сюжетов на храмах с переплетением в народном сознании языческих и христианских представлений. Тема Бога – защитника и судьи – как главная в изобразительном искусстве. Отношение к изображениям монументальной живописи как «книге для неграмотных» определяет роль художника в обществе: доносить текст Библии в зримых образах. Повествовательный характер светских произведений. Ковер из Байе.

Самостоятельная работа: зарисовать понравившийся фрагмент средневековой вышивки.

2.2.3. Готический стиль

Сформировать представления о том, что основным достижением европейской готики была разработка гигантского собора как архитектурно-художественного и культурного центра средневекового города. Возникновение стиля во Франции. Анализ конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной системы и стрельчатого свода, позволивших увеличить высоту сооружений и наполнить их светом. Подобие готических построек конструктору, который собирается из модулей-ячеек. Устремленность ввысь, многообразие декоративных форм, игра светотени готических соборов. Собор – центр городской жизни и ведущий тип строительства. Горожане и ремесленники как заказчики статуй, рельефов, витражей. Символизм мышления: каждая часть и фрагмент архитектурного сооружения наделен символическим смыслом. Собор «Парижской Богоматери». Скульптурная программа собора («каменная Библия»). Витражи как разновидность монументальной живописи; олицетворение света витражей с христианской верой. Подчиненность декоративной программы собора иерархии. Собор как воплощение комплекса представлений о мироздании. Сплетение фантастических и реальных мотивов в орнаментике. Развитие стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой готики в Реймсе и Амьене. Кирпичная готика Германии. Реалистичность жанровой и портретной скульптуры собора в Наумбурге.

Самостоятельная работа: зарисовка элементов декора собора Парижской Богоматери.

2.2.4. Искусство средневекового орнамента

Сформировать представление о декоре храма как гигантском орнаменте, органично связанном с формой и духовным содержанием храма: обильность изображений демонстрировала верующим сложность мироустройства. Рассмотреть типы готического декора: 1) декор чисто орнаментального характера; 2) декор, в котором фигуры становятся более объемными и тщательно проработанными и как бы отрываются от стен. Раскрыть причины взлета средневековой орнаментики в слиянии традиций

кельтского орнамента (плетенки) с искусством Византии и арабо-мусульманской культуры. Познакомить с формулой, воплощавшей новые художественные идеи: похожая на пирамиду фигура, стороны которой в вершине сливаются в устремленную в бесконечность вертикаль. Эта формула стала художественным воплощением средневековой системы Бытия. В последний этап развития готики вместо пирамиды появляется вибрирующие, словно языки пламени орнаментальные ритмы, которые отражают внутреннюю напряженность и крах мифологического сознания. Колорит витражей строится в основном на фиолетово-лиловой гамме – этот цвет символически воспринимался как цвет устремления души молящегося христианина ввысь. С этим искусством органично связана и письменность готики – образец высокого художественного стиля. Готический шрифт – один из самых красивых в мире.

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента средневекового орнамента.

2.3. Искусство Средневекового Востока

Сформировать представление об исламском искусстве. Познакомить с композицией культового здания ислама – мечетью – местом вознесения молитвы и приобщения к религиозному знанию; особенностью мусульманского искусства, которое не использует изображения предметов и явлений окружающего мира. Ведущая роль Ирана. Влияние византийской культуры. Формирование исламского орнамента. Арабески. Фатимидский стиль. Сельджукский стиль. Характерные черты мавританского искусства. Ансамбль Альгамбра в Гранаде (Испания). Крепостное зодчество. Строительство многофункциональных культовых комплексов. Каменный медресе-мечеть-мавзолей султана Хасана в Каире (1356 – 1363). Тимуридская архитектура. Мастера Сефевидов.

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента мусульманского орнамента; найти связь между арабесками и исламской письменностью.

РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ X – НАЧАЛА XV ВВ.

Исторически сложившиеся условия развития русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве средневековой Руси.

3.1. Искусство Киевской Руси

Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. Рассказать о реформировании языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси, о первом каменном строении – Десятинной (Рождества Богородицы) церкви; о переносе традиции константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси. Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом – Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (youtube) документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974.

3.2. Искусство Новгорода

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных и древнейших городов России, чьи памятники культуры не были разгромлены в средние века. Рассказать о современном научном взгляде на происхождение новгородцев, в связи с открытиями новгородских берестяных грамот в XX веке; об устройстве города и особенностях уклада. Познакомить с памятниками архитектуры и изобразительного искусства: устройством новгородского Детинца (крепости); с историей Софийского собора; с бронзовыми сетунскими воротами и др. Выявить характерные черты новгородской архитектуры (использование местного камня-известняка, простая планировка, минимум декора); замена мозаики фресковыми росписями. Рассмотреть идеи и композиции икон «Спас Нерукотворный», «София Премудрость Божия», «Отечество с избранными святыми»,

«Знамение Богоматери», «Св. Георгий со змеем», «Битва новгородцев с суздальцами».

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета по Интернету (YouTube) «Софийский собор» (автор текста Леонид Лопаницын); перечислить в тетради название святынь собора.

3.3. Владимиро-Суздальская архитектурная школа

Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII-XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами», Успенским и Дмитриевским соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского, храмом Покрова на Нерли; с архитектурой города-музея Суздаля.

Выявить характерные черты владими́ро-суздальской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; деление поверхности стены аркатурно-колончатым поясом (фризом); белокаменное узорочье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте. Рассказать о большой реставрационной работе, проделанной учеными в деле сохранения памятников архитектуры.

Самостоятельная работа: зарисовка мотивов декора стен Владимирского собора.

3.4. Феофан Грек и Андрей Рублев

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV (Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма; развитие умения сравнивать почерки художников; воспитывать интерес к наследию русского искусства. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Преображение», «Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора московского Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от

византийской традиции. Икона «Св. Троица» (история создания, анализ композиции, богословская символика отдельных элементов). Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово).

Самостоятельная работа: сделать линейную зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание на перетекание линий друг в друга.

3.5. Зачет: «Искусство средних веков»

Проверка конспектов и выполненных копий; письменные ответы на три вопроса (по архитектуре, иконописи и декоративно-прикладному искусству); работа с репродукциями.

Раздел 4. ВОЗРОЖДЕНИЕ

4.1. Архитектура и скульптура Флоренции

Сформировать представление об архитектурном стиле Возрождения. Познакомить с происхождением термина «Возрождение»; с особенностями строительного дела в Италии. Политическая независимость городов-коммун. Рассказать о стремлении архитекторов подражать формам античности на основе своего личного ее понимания. Сравнить конструкцию купола собора Санта Мария дель Фьоре архитектора Брунеллески с римским Пантеоном, рассказать об исторической роли памятника – это творение стало началом архитектуры эпохи Возрождения. Появление новой конструкции храма: кирпичной стены со сводами разной конфигурации. Браманте, Микеланджело и др. Собор св. Петра в Риме. Светская архитектура. Виллы А. Палладио. Вилла Ротонда около города Виченца – как одна из вершин мастера. В итальянской скульптуре реформатором был Донателло. Давид (1430-1440-е годы). Конная статуя кондотьера Гаттамелаты. Алтарь в Падуе. Скульптор Донателло впервые сумел воплотить новый идеал человека, основанный на представлениях гуманистов о всесторонне развитой личности, создал героизированный образ человека Возрождения.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о роли Брунеллески, Браманте, Палладио в истории архитектуры; перечислить основные произведения Донателло.

4.2. Флорентийская живопись

Дать представление о том, что основоположником реалистической живописи является Джотто. Фрески в Капелле дель Арена в Падуе (1304 – 1306). Религиозную легенду художник трактует как реальное событие. С целью выявить новаторский характер изображений Джотто, предложить учащимся сравнить фреску «Благовещение Анне» с «Благовещением» его современника Симоне Мартини. Выявить материальный, реалистический характер изображения пространства и людей. Посмотреть фрагмент документального фильма «История живописи» показывающий фрески Капеллы дель Арена. Познакомить с творчеством Мазаччо, которого еще при жизни считали «вновь родившимся Джотто» (1401 – 1427). Фрески капеллы Бранкаччи церкви Санта 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. Мазаччо. «Чудо со статиром». Фреска капеллы Бранкаччи 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.

4.3. Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи

Сформировать представление о творчестве художников; проследить на примере их творчества рождение нового изобразительного языка, выразившемся в переходе от линии, как главном выразительном средстве (наследии иконописи средневековья) к светотени, как средству достижения впечатления жизнеподобия. Боттичелли как самый эмоциональный и лиричный художник Возрождения; о линии как главном выразительном средстве его композиций; о поэтической утонченности женских образов. Анализ композиций «Весна» и «Рождение Венеры». Леонардо да Винчи как подлинный основоположник стиля Высокого Возрождения. Композиционные и живописные эксперименты Леонардо да Винчи. Свет и освещенность – как условие и важнейшее средство изобразительности. Учение Леонардо о светотени, применение которого позволяло достичь удивительно тонких эффектов в изобразительной моделировке форм: «сфумато» (от итал. Sfumato) – «дымчатой» атмосфере, где предметные очертания почти неуловимы. Портрет Моны Лизы («Джоконда»), «Мадонна в гроте» и «Тайная вечеря». Зарисовки Леонардо как средство познания мира.

Самостоятельная работа: найти материал о том, как обучались итальянские художники, о ранних работах Леонардо.

4.4. Рафаэль

Дать представления о том, что Рафаэль в своем творчестве воплотил самые светлые и возвышенные идеалы гуманизма: он синтезировал достижения предшественников и создал свой идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; что в основе его творческого метода лежит принцип отбора и обобщения жизненных наблюдений. Кратко познакомить с фактами биографии; охарактеризовать периоды творчества. Первые шаги. Анализ композиции «Мадонна Конестабиле». Флорентийский период. «Мадонна в зелени». Выявить влияние на художника творчества Леонардо да Винчи: использование композиционной схемы «Мадонны в гроте» Леонардо да Винчи (заключение изображения в пирамидальную группу). Сравнить композиции портретов «Джоконда» Леонардо и «Дама с единорогом» Рафаэля. Рассказать о том, что погружение в творчество великих мастеров привело к изменению собственного стиля художника. «Портрет Анджело Дони» и «Портрет Маддалены Дони». «Наложение» фигур на перспективный фон как характерная черта ренессансной картины. Римский период. Росписи станц Ватикана. Анализ композиций Станцы делла Сеньятура «Афинская школа». Познакомить с алтарной картиной («Сикстинская Мадонна») и самыми значительными портретами позднего периода «Дама под покрывалом» и «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне». Сделать вывод о том, что творчество Рафаэля является если не энциклопедией, то глубочайшим синтезом Высокого Возрождения и выражением гуманизма в искусстве.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

4.5. Микеланджело

Сформировать представление о творчестве великого художника и борца как отражение высшей точки эпохи Возрождения; о мастере, оставившем произведения, грандиозные по масштабу и силе, воплощающие

наиболее прогрессивную идею эпохи: утверждение образа безграничного господства совершенного человека-титана. Рассказать о том, что Микеланджело был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом. Последовательно рассмотреть работы каждой области искусства, в которой он оставил произведения. Скульптура: «Давид», «Пьета». Графика: «Битва при Кашине». Живопись: цикл фресок Сикстинской капеллы («Отделение света от тьмы», «Сотворение Адама», «Грехопадение»). Рассказать о трудностях при написании фресок, о том, что работу он выполнял собственноручно. Архитектура: купол собора св. Петра в Риме. Поэзия: сонеты о творчестве и любви. Рассказать о переломе в мировоззрении художника, который был связан с кризисом ренессансной культуры. Надгробие Медичи. Раскрыть идейное содержание произведения.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

4.6. Венецианская живопись. Тициан

Сформировать представление о расцвете венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. Гармоничная связь человека с природой – как важная особенность творчества Джорджоне. «Юдифь», «Спящая Венера» (Джорджоне). Ранний период творчества Тициана, картины «Вакх и Ариадна», «Любовь земная и небесная», «Венера Урбинская». Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Динарий кесаря», «Несение креста», «Святой Себастьян». Лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

4.7. Творчество Веронезе и Тинторетто

Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения; ощущение зависимости человека от

окружающей среды, развитие представлений об изменчивости жизни, утрате идеалов гармонии и целостности и отражении их в произведениях выдающихся живописцев, проявляющихся в замене образов отдельных героев на образ толпы. Праздничное красочное зрелище «пиров» Веронезе, введение в религиозные темы «посторонних персонажей». «Брак в Кане». Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов». Создание иллюзорного пространства в плафонных росписях. «Триумф Венеции». Усилившийся кризис эпохи в творчестве Тинторетто, народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов. «Чудо св. Марка», «Распятие».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения; провести словарную работу: выяснить значение понятия «маньеризм».

4.8. Возрождение в Нидерландах

Сформировать представление об особенностях Возрождения в искусстве Нидерландов: интуиция заменяла научный подход к изображению природы; разработка основных приемов реалистического искусства достигалась путем острого непосредственного наблюдения конкретных единичных явлений. Показать народный характер искусства, сильное влияние фольклора; черты фантастики, гротеска, острой сатиры; глубокое чувство национального своеобразия жизни, а также отображение социальных контрастов в жизни различных слоев общества.

Рассказать об особенностях исторического развития Нидерландов. Деятельность Эразма Роттердамского, введшего в обиход античную мудрость с помощью своих «Поговорок» (1500); об отличии от итальянского восприятия образа человека в мироздании: он признавался наибольшей ценностью среди множества явлений вселенной. В изображении человека художников интересуют характерные и особенные черты, сфера обыденной и духовной жизни. Губерт и Ян ван Эйк как основоположники реализма в

Нидерландах. «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

4.9. Босх и Питер Брейгель Старший.

Сформировать представление о творчестве самобытных художников, которые по разному отразили народное мировоззрение своего времени; развитие творчества Босха на фоне тревожных ожиданий конца света и поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего. Познакомить с работами Х. Босха: «Корабль дураков», триптих «Воз сена», «Сад наслаждений» и Питера Брейгеля Старшего: «Падение Икара», «Слепые», «Охотники на снегу».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

4.10. Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер.

Сформировать представление об особенностях Возрождения в Германии: новое ренессансное осознание миропорядка и места человека в нем рождалось на основе позднеготической традиции и развивалось в двух направлениях: религиозно-мистическом и придворно-аристократическом.

Познакомить с творчеством Альбрехта Дюрера, который сумел достичь в своих произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет», «Портрет молодого человека», «Портрет матери». Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера. «Меланхолия». Рассказать о количестве штудий, этюдов, набросков и разнообразии материалов в творчестве художника. «Зайчик».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

4.11. Орнамент эпохи Возрождения

Сформировать представление о ренессансном орнаменте.

Рассказать о ясности и гармонии ренессансного орнамента, об увлечении античным орнаментом; в орнаментах широко используются листья аканта, дуба, виноградной лозы, различные элементы животного мира в сочетании с изображением обнаженного человеческого тела; применяются ионики, бусы, меандр, плетенка, чешуя, лента, широко используется мотив раковины. Выделить особое место акантового листа и акантового завитка. Рассмотреть образцы орнаментов, выделить цветное решение.

Самостоятельная работа: скопировать образец орнамента (по выбору); отметить в тетради наиболее характерные черты орнамента эпохи Возрождения.

РАЗДЕЛ 5. ИСКУССТВО РУСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV – XVII ВВ.

5.1. Ансамбль Московского Кремля

Сформировать представления о том, что Москва была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры; развитие культуры опиралось на владимирское наследие; шедевры архитектуры – Успенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Теремной дворец, стены и башни Кремля являются синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Познакомить с легендой возникновения города. Рассмотреть старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века.

Посмотреть документальный фильм «Московский Кремль». 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.

5.2. Своеобразие русской архитектуры

Сформировать представления о своеобразии русской средневековой архитектуры; познакомиться с памятниками русской архитектуры и символическим значением отдельных архитектурных форм; развитие образного мышления.

Рассмотреть и зарисовать схематично шесть особенностей средневековой русской архитектуры:

1) **Храмовое многоглавие.** Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и луковичный). Покровская церковь в Вытегре, Вологодская область (1708).

2) **Храмы как памятники важнейшим историческим событиям.** Троицкий собор на Рву в Москве (храм Василия Блаженного) ознаменовал взятие Казани и Астрахани и окончательное освобождение Руси от иноземного ига.

3) **Композиция шатровых храмов** – примета Московской архитектуры второй половины XVI – начале XVII веков. Рассказать о версии ученых о символическом значении шатрового купола как обозначении фигуры Богоматери, заступницы Руси. Церковь Вознесения в Коломенском (постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного).

4) **Огненные храмы 17 века.** Образ мог связываться с сиянием небесных сил. Старый собор Донского монастыря в Москве, церковь 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).

5.3. Иконостас

Сформировать представление об иконостасе; о возникновении и развитии иконостаса в византийском искусстве и об особенностях русского иконостаса. Познакомить с композицией «классического» высокого иконостаса русских храмов 15 – 17 веков. Иконостас Архангельского собора Московского Кремля как общепринятый образец. Рассказать о том, что к началу XVIII века иконостасы в России достигли своего максимального размера. Их содержание стало чрезмерным. Резко выросло декоративное оформление иконостаса, превратившее его в архитектурное произведение.

Самостоятельная работа: познакомиться с иконостасом храма, расположенного недалеко от дома учащегося; посчитать количество рядов; обратить внимание на расположение икон у царских врат; на декоративное оформление иконостаса, на мотивы орнамента; сделать набросок понравившегося орнаментального мотива (по памяти).

5.4. Выдающиеся иконописцы. Дионисий и Симон Ушаков

Сформировать представление о том, что творчество Дионисия (около 1440 – около 1505 гг.) определило главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиска образа совершенного человека; об исканиях, педагогической деятельности Симона Ушакова (1626 – 1686), стремившегося преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения человеческого лица. Выявить характерные особенности творческой манеры Дионисия и Симона Ушакова: удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений персонажей, праздничный характер изображения Дионисия и телесности, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности построения в работах Ушакова.

Познакомить с работами иконописцев. Росписями Благовещенского и Успенского соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием», росписями Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Образ совершенного человека в творчестве Дионисия обретает ангельские черты. Рассмотреть работы Симона Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского», «Спас Нерукотворный». Сделать вывод о том, что

образу Спаса недостает одухотворенности русских икон школы Дионисия, но данное ограничение искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе возможно правдоподобнее живое человеческое лицо.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве иконописцев, перечислить основные произведения.

5.5. Декоративно-прикладное искусство

Сформировать представления об Оружейной палате Московского Кремля как высшей художественной школе средневековой Руси, в которой сосредоточились основные ремесленные силы; чувство земной красоты, интерес к реальным формам, с одной стороны, с другой – сказочная фантастика - пронизывали все виды художественного творчества.

Орнаментальность, претворявшая мотивы живой природы, была ведущим началом искусства. Сокровища Теремного дворца Кремля. Рассмотреть образцы **ажурной резьбы** (каменная и деревянная резьба Новодевичьего монастыря); **архитектурной керамики** – изразцов (убранство теремка Крутицкого митрополичьего подворья); **эмальерного искусства** (золотая оправа седла «большого наряда» царя Михаила Федоровича); **лицевого и декоративного шитья** (покрывало с изображением Сергия Радонежского с житием – вклад Строгановой в Троицко-Сергиевский монастырь).

Самостоятельная работа: подготовиться к контрольной работе.

5.6. Контрольная работа «Искусство Руси XV – XVII вв.»

Проверка конспектов и выполненных копий; письменные ответы на три вопроса (по архитектуре, иконописи и декоративно-прикладному искусству); работа с репродукциями.

РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII ВЕКА

Формирование национальных школ. Разрушение целостного поэтического восприятия мира, идеал гармонии и ясности оказывается недостижимым. Титаны, воспетые эпохой Возрождения, уступили место

человеку, сознающему свою зависимость от общественной среды и объективных законов бытия. Стремление к широкому показу действительности привело к многообразию жанровых форм. В изобразительном искусстве самостоятельное значение завоевывают светские жанры: бытовой жанр, пейзаж, портрет, натюрморт. Сложные взаимоотношения и борьба социальных сил порождают разнообразие художественно-идейных течений. Развиваются два больших стиля – барокко и классицизм. Наравне с ними возникает реалистическое искусство. К величайшим мастерам реализма принадлежат – Караваджо, Веласкес, Рембрандт, Хальс, Вермер Дельфтский.

6.1. Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стил ь барокко

Сформировать представление об искусстве барокко как о реализации новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности; раскрыть новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини.

Познакомить с происхождением термина и значением слова «барокко», на конкретных примерах показать, что главная особенность этого стиля – стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры, раскрыть роль католической церкви в формировании стиля.

А). На примере анализа композиционного решения фасада церкви Сан Карло на площади Четырех фонтанов в Риме (1634 – 1667) архитектора Франческо Барромини объяснить характерные особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; трактовку образа объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное использование ордерной формы ради усиления пластичности и живописности общего решения; любимый декоративный элемент – волюта, овал; раскрепованный антаблемент – как почти неременный признак барочной постройки; эффект оптических иллюзий.

Б). На примере лестницы в Ватиканском дворце архитектора Лоренцо Бернини объяснить эффект оптической иллюзии.

Рассмотреть творчество Лоренцо Бернини (1598-1678) как яркий образец стиля барокко в скульптуре и архитектуре. При характеристике его творчества подчеркнуть сходство с ренессансными мастерами, его разностороннюю одаренность.

А). «Юный Аполлон и Дафна, превращающая в лавр» (1615) – пример работы семнадцатилетнего художника. Фонтан четырех рек в Риме (1648 - 1651). Раскрыть грандиозность заданной церковью программы: обелиск воплощал торжество папского престола.

Б). Площадь св. Петра в Риме - «подобно распростертым объятиям» захватывает зрителя, направляя его движение к фасаду собора.

В). Киворий в соборе св. Петра в Риме (1624 – 1633) – завораживает волнообразным движением колонн.

Г). Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 – 1666) и скульптурная группа «Экстаз св. Терезы» в церкви Санта Мария дела Витория. При анализе произведений увидеть общий театральный прием – свет, льющийся из окна, умение подчинить себе материал.

Д). Портрет Констанции Буонарелли (1635) – один из лучших портретов в творчестве мастера. В заключение рассказать о фантастической работоспособности художника.

Самостоятельная работа: словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», «ансамбль»; записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты творчества мастера.

6.2. Творчество Караваджо

Сформировать представление о том, что революция Караваджо в области формы и иконографии живописи явилась результатом радикального изменения отношений между художником и внешним миром.

Познакомить с деятельностью Караваджо, раскрыть провокационный характер его образов: до Караваджо Иисус Христос и другие святые

изображались на картинах девственно чистыми и непорочными, их образы идеализированы, чтобы завоевать сердца верующих. Именно в это время Микеланджело Меризи да Караваджо начинает создавать свои знаменитые работы. Он говорит, что слава Евангелия состоит в том, что Спаситель был сделан из плоти и крови. И он рисует его, других святых земными и плотскими, как никто до него. Его модели взяты с улиц, таверн, рынков и борделей. Караваджо переворачивает привычные представления о живописи, делая ее более реальной и осязаемой. Натурализм, изображение фигур в натуральную величину, падающий свет, экспрессия светотени помогают добиться иллюзии реальности происходящего на картинной плоскости. Оптический эффект становится основным фактором передачи идеи произведения. Светотень, доведенная до предельной выразительности, является важнейшим композиционным фактором в творчестве Караваджо. Свой метод художник внедрил в исторический жанр. Отвергая иконописные каноны, сцены священных деяний он превращает в «натурную постановку», придает им характер застывшего мгновения и насыщает их как бы документальной убедительностью. Караваджо «Призвание Матфея». Действие света равносильно действию слова.

Рассказать о личности художника. Познакомить с основными произведениями. «Юноша с корзиной фруктов», «Вакх», «Лютнист». Главное в его произведениях – не повествование, а характерный типаж. Обратить внимание на материальность и законченность каждой детали картин. Картина «Корзина с фруктами» - как первое и одно из самых красивых произведений жанра натюрморт. Анализ композиции «Отдых на пути в Египет». «Обращение Павла». «Смерть Марии». Для того чтобы почувствовать суть реформы Караваджо, можно предложить учащимся сравнить характерное произведение эпохи Возрождения и типичную картину художника. Например, образы людей с портретов Рафаэля и образ Христа с картины Караваджо «Трапеза в Эммаусе». Сделать вывод о том, что на портретах эпохи Возрождения человек смотрится величественным, как Бог, а

на картине Караваджо Бог и святые похожи на простолюдинов. В заключение рассказать о том, что влияние Караваджо на европейскую живопись шло двумя путями: с одной стороны, свобода в трактовке библейского сюжета, с другой стороны, точное следование живописной манере художника.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальный фильм о творчестве Караваджо.

6.3. Искусство Испании XVII века

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века, о творчестве гениального художника Диего Веласкеса.

Познакомить с особенностями исторического развития Испании. Рассказать о творчестве Эль Греко; раскрыть трагический характер его образов. «Пейзаж Толедо», «Лаокоон» (1610), «Похороны графа Оргаса»(1586). Рассказать о расцвете испанской реалистической живописи, выявить народную основу творчества Х. Риберы «Св. Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642); материальную достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Ф. Сурбараном: «Отрочество Марии» (1641 – 1658), «Молитва св. Бонавентуры» (1629), «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633).

Рассмотреть творчество Д. Веласкеса - вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи». Портреты кисти Веласкеса. «Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия X» (1650), «Портрет шута Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды».

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса.

6.4. Искусство Фландрии XVII века

Сформировать представления о фламандской школе живописи XVII века; о реалистической основе и огромной жизнеутверждающей силе творчества П.Рубенса, о творчестве А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Раскрыть разностороннюю одаренность Рубенса, его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов); особенности личности. П. Рубенс. «Пейзаж с возчиками камней» (утро, день, вечер в одном произведении). Ритмическая организация изображения. Ритм – как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его восприятия.

Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. Натюрморты Ф. Снейдерса.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Рубенса.

6.5. «Малые» голландцы

Сформировать представление о демократизации голландской культуры в первой половине XVII в.; раскрыть ведущую роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве.

Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы». Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы. Охарактеризовать творчество Яна Вермера Делфтского, Питера де Хоха, Я.и С.Рейсдала, Терборха, Я.Стена и др.

Самостоятельная работа: анализ произведений Вермера Дельфтского и Ф. Хальса.

6.6. Рембрандт

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна – вершине реалистического искусства.

Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Раскрыть огромную духовную значительность и философскую глубину искусства Рембрандта; роль света как средства усиления эмоциональной

выразительности в его картинах. Познакомить с живописной фактурой его полотен. Выявить глубину психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Обратить внимание на высокое мастерство исполнения и глубину содержания в офортах Рембрандта.

Самостоятельная работа: определение характера человека по портретам кисти Рембрандта, выявление художественных особенностей отдельных произведений.

6.7. Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм

Сформировать понятие о «классицизме» как об идейно-художественном направлении и стиле в европейском искусстве 17 века. Обосновать положение, что принципы классицизма были связаны с античностью, которая рассматривалась как этическая и художественная норма. На конкретных примерах выявить характерные черты классицизма: гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность. На примере версальского ансамбля (дворец короля, садово-парковый ландшафт) показать основные черты нового направления в архитектуре. Отметить, что главная идея парка – создать особый мир, где все подчинено строгим законам, и, прежде всего, законам красоты.

Самостоятельная работа: сообщения о Лувре как художественном музее, о Вандомской площади как примере изменения содержательной стороны классицизма, когда искусство превращается в средство идеологической пропаганды. Повторить значение терминов: *фасад, колоннада, ордер, ордерная система, культовая архитектура, ансамбль, перспектива, экстерьер здания, интерьер, пилястры, регулярный парк.*

6.8. Никола Пуссен и Клод Лоррен

Сформировать понимание принципов классицизма, воплощенных в живописи.

Рассмотреть картины Пуссена, отметить, что в них преобладала античная тематика, даже его пейзажи населены мифологическими героями,

которые выступают символом одухотворенности мира. Отметить, что принципы классицизма проявились и в композиции работ художника: она простая, логичная, упорядоченная. Четко отделены пространственные планы, такое разделение подчеркивается и цветом. «Пейзажная трехцветка» в картинах Пуссена. Художник о роли цвета в картине. Школа живописи Пуссена. Сопоставление творчества двух французских художников – классицистов. Своеобразие пейзажей Лоррена: тонкость колорита, виртуозно построенная перспектива, игра тонов, изображение воздуха и света на холсте. Лоррен как основоположник традиций французского пейзажа.

Негативное воздействие норм и правил в художественном творчестве на развитие искусства Франции. Сюжет должен быть лишь из истории, Библии или мифологии; деление композиции на четкие планы; ориентация при выборе пропорций и объемов фигуры лишь на скульптуры античных мастеров; образование должно было проходить лишь в стенах академии.

Самостоятельная работа: сопоставить фрагменты эпоса Овидия «Метаморфозы» и картины Пуссена «Царство Флоры».

6.9. Искусство Франции XVIII века. Стиль рококо

Сформировать представление о кризисе абсолютизма во Франции; основополагающее влияние философии просветителей; о сложении стиля рококо как ответвления угасающего барокко.

Познакомить с реалистической наблюдательностью, передачей психологической сложности чувств в произведениях А. Ватто. Выявить трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Буше.

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о картинах Ж. Б. Шардена.

6.10. Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма XVIII века

Сформировать представление о французском сентиментализме и о возникновении новой волны классицизма.

Познакомить с убеждением философа Дидро о том, что искусство призвано исправлять нравы; картинами Жана Батиста Греза (1725 – 1805), носящими морализаторский характер. Ж. Б. Грез «Паралитик» (1763). Ощущение динамики и праздника жизни в творчестве О. Фрагонара – мастера рисунка и тонкого колориста. Связь с рококо в заостренно-пикантных и вместе с тем ироничных ситуациях. О. Фрагонар «Качели» (1767), «Поцелуй украдкой» (1870-е). Страстность переживаний, душевная взволнованность, творческая импульсивность портретов. О. Фрагонар «Портрет Дидро», «Вдохновение» (1769).

Рассказать об изменении в скульптуре в середине XVIII века: повороте к реализму, сопровождавшемуся поисками героических образов, обращением к античности. Высокие достижения монументальной пластики XVIII века в творчестве Этьена Мориса Фальконе (1716 – 1791). Образ идеальной личности, законодателя страны, о котором мечтали просветители XVIII века. «Медный всадник» в Санкт-Петербурге (1766 – 1782). Многогранность характеристик, психологизм, суровая правда и вера в человека в скульптурных портретах Антуана Гудона (1741 – 1828). Мраморная статуя восьмидесятичетырехлетнего Вольтера (1781).

Самостоятельна работа: сделать записи в тетради; подготовить сообщение о создании «Медного всадника».

6.11. Английская школа живописи XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века.

Раскрыть обличительный характер искусства У. Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Джошуа Рейнолдса - живописца и теоретика искусства. Поэтичность, мечтательность. Одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Томаса Гейнсборо.

Самостоятельная работа: словарная работа; записать название картин и имена художников.

6.12. Орнамент барокко и классицизма

Сформировать представление об орнаменте двух противоположных систем – барокко и классицизма как наследников эпохи Возрождения, поделивших между собой все его приобретения: барокко унаследовало приобретение души, эмоциональные выводы Возрождения, а классицизм – рассудочную сторону великой эпохи.

Рассказать о том, что стиль орнаментов барокко отвечал своему времени и отражал величие монаршей и аристократической власти. Античный стиль – родитель стиля барокко и классицизма. Отличие в том, что в стиле барокко он преломлен более динамично и криволинейно, а для орнамента классицизма характерна неподвижность симметрии, тяготение к геометризации без символов. Белый цвет в сочетании с золотым - самые популярные барочные цвета интерьера. Мода на цветочные орнаменты. На смену спокойным классическим формам кругов и овалов приходят извилистые спирали. Выпукло-вогнутая поверхность стен и деталей интерьера. Орнаментация ткани. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками – основные рисунки тканей этого времени. В композицию узора включали также короны, вазы, корзины. Детали садово-парковой архитектуры. Большие размеры узоров.

Самостоятельная работа: копирование образцов орнамента барокко и классицизма.

РАЗДЕЛ 7. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

7.1. Русская искусство первой половины XVIII века

Дать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; о портретной живописи И. Никитина, А.

Матвеева и зодчестве Петербурга как ярком проявлении нового в искусстве. Раскрыть суть реформ Петра I в области художественного образования: приглашенный в Россию деятель искусства обучал русских учеников; основной метод обучения - работа «с образца», образцами, которыми были произведения античности и нового времени; совершенствование мастерства русских учеников в зарубежной поездке; формирование идеи создания Академии художеств.

Рассказать о появлении проектирования в архитектуре и его значимости для распространения творческих идей (гравюры Зубова); о формировании нового идеала города – регулярно и рационально спланированном едином архитектурном ансамбле; об отказе от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образуя «трезубец»; о появлении нового типа зданий; о барокко как ведущем стиле искусства.

Познакомить с деятельностью в России французского архитектора и инженера Жана-Батиста Леблона, который разработал проект планировки Петербурга. Рассмотреть черты барокко в произведениях Доменико Трезини (соборе Петропавловской крепости, здании Двенадцати коллегий, Гостином дворе). Рассказать об изменениях в области зодчества в середине XVIII века, о том, что теперь лицо эпохи определяют крупные императорские резиденции, частные дворцы, усадьбы, соборы, храмы, монастыри.

Познакомить с художественным языком Франческо-Бартоломео Растрелли. Зимний дворец. Большой дворец в Петергофе. Екатерининский дворец в Царском селе. Ансамбль Смольного монастыря. Провести композиционный и стилистический анализ памятников. Просмотр фрагмента фильма «Российское искусство XVIII века».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах Петра I, перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов.

7.2. Архитектура второй половины XVIII века

Сформировать представление о том, что искусство этого периода связано с полным освоением идейно-образной системы и языка художественной культуры нового времени, которая становится единственно возможной формой творчества; рассмотреть развитие классицизма на примере архитектуры Петербурга и Москвы; познакомить с именами ведущих архитекторов. Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Создание Академии художеств (1756).

Рассказать о влиянии идей просветительства, течения, возникшем во Франции. Главное в нем – протест против деспотизма и утверждение ценностей человеческого разума, познающего и переустраивающего мир. В России взгляды просветительства раскрываются в области распространения стиля классицизм. Это сказывается в иерархии видов и жанров искусства. Выделяется ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Основой формообразования становится античный ордер. Античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции ложатся в основу работ архитекторов и художников. Античный идеал становится своеобразной призмой, сквозь которую художник видит окружающую жизнь. Здание Академии художеств. Мраморный дворец. Таврический дворец. «Камеронова галерея» в Царском селе. Большой дворец в Павловске.

Рассказать о деятельности русских архитекторов В. Баженова и М. Казакова. Проект Кремлевского дворца, дворцово-парковый ансамбль в Царицыно под Москвой, дом П.Е. Пашкова (Баженов). Петровский дворец, здание Сената в Московском кремле, зал Благородного собрания (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.

7.3. Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века

Дать представление о подъеме русской скульптуры и живописи, о развитии жанров изобразительного искусства; познакомить с

произведениями мастеров скульптуры Ф. Шубиным, Ф. Гордеевым, М. Козловским; рассказать о создании памятника Петру I французским скульптором Фальконе; выявить своеобразие почерка художников-живописцев портретного жанра Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского. Просмотр фрагмента фильма из цикла Русский музей «Искусство России XVIII века». Обратить внимание на первую русскую картину исторического жанра «Владимир и Рогнеда» А. П. Лосенко.

Самостоятельная работа: подготовиться к зачету, повторить пройденный материал, дать характеристику стилей.

7.4. Русское декоративно-прикладное искусство XVIII века

Сформировать представление о декоративно-прикладном искусстве России XVIII века.

Познакомить с росписью интерьеров, мебелью, фарфором, шпалерами, бронзой, стеклом. Рассмотреть костюм.

Самостоятельная работа: зарисовка мебели, костюма.

7.5. 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.

РАЗДЕЛ 8. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА

8.1. Франциско Гойя

Сформировать представление о творчестве Ф. Гойи, отразившем героическую борьбу и трагическую судьбу испанского народа.

Рассказать о реакционном характере испанского абсолютизма; познакомить с творчеством Гойи. Цветовая и световая напряженность полотен художника. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов «Капричос».

Самостоятельная работа: составить рассказ о творчестве художника, перечислить основные произведения.

8.2. Искусство революционного романтизма во Франции

На примере творчества Давида и Энгра углубить понятие о стиле «классицизм», сформировать понятие о стиле «неоклассицизм».

Показать, что новые требования жизни Франции конца 18 – начала 19 века вызвали потребность в новом искусстве, новом языке, новых выразительных средствах.

Особенность творчества Жака Луи Давида: слияние античных традиций, эстетики классицизма с идеями политической борьбы. Понятие о «революционном классицизме». Римская античность как идеал французского буржуазного общества. «Клятва Горациев» как провозглашение новых эстетических взглядов. Картина «Смерть Марата» - пример превращения бытового жанра в жанр исторический. Давид как придворный художник. Портретная галерея Давида.

Жан Огюст Доменик Энгр - один из выдающихся мастеров классицизма в живописи.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Энгра.

8.3. Искусство революционного романтизма во Франции

Сформировать понятие о романтизме как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве.

Показать, как основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях Жерико, Делакруа. Возникновение романтического искусства как оппозиция классицистической школе Давида, оппозиция официальной идеологии эпохи реакции. Борьба «Школы» с романтиками, отрицание их художественного языка.

Теодор Жерико - мастер героических монументальных форм, соединивший в творчестве классицистические черты, черты романтизма и мощное реалистическое начало. «Учителя» Жерико – Караваджо, Тициан, Рембрандт, Веласкес. Анализ одной из картин художника. Эмоциональное

напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т. Жерико «Офицер конных егерей», «Плот Медузы».

Эжен Делакруа как истинный вождь романтизма. Интерес к произведениям Данте, «Ладья Данте». Анализ картины «Хиосская резня», полной истинного драматизма. Отражение влияния Байрона в полотне «Смерть Сарданапала». Анализ картины «Свобода на баррикадах». Горельеф Ф. Рюда «Марсельеза» («Выступление добровольцев в 1192 году») на Триумфальной арке в Париже.

Самостоятельная работа: доказать, что в творчестве художника одновременно могут сосуществовать черты разных стилей и направлений.

8.4. Романтизм в Англии. Прерафаэлиты

Сформировать понятие о национальных особенностях английского романтизма.

Показать связь английского искусства XVIII – XIX веков с событиями общественно-политической и экономической жизни Англии данного периода. Доказать, что английское искусство вливается в мировое искусство со своим национальным лицом, со своим восприятием действительности, со своим мировоззрением и своей формальной системой.

Познакомить учащихся с особенностями творчества прерафаэлитов. Особенности творчества Джона Констебла, его этюды, их самоценность. Работа на пленэре. Мастерство в передаче мгновенного состояния природы. Творчество Уильяма Тёрнера как непревзойденного мастера акварели, техники, ставшей наиболее любимой английскими художниками – романтиками. Тёрнер и Констебл как предшественники импрессионистов. Братство прерафаэлитов, их преклонение перед искусством мастеров раннего итальянского Возрождения. Неприятие ими современной цивилизации. Близость к романтикам.

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу произведений Тёрнера, Констебла, сбор информации о достижениях

художников-прерафаэлитов в декоративном искусстве, в искусстве оформления книги.

8.5. Реализм во Франции. Барбизонцы

Реализм в искусстве середины XIX века связан с победой прагматизма в общественном сознании, преобладанием материалистических взглядов, господствующей ролью науки.

На примере творчества барбизонцев, а также художников: Камиля Коро, Гюстава Курбе, Оноре Домье показать, что в искусстве этого периода появляются новые темы и новый герой, новые особенности художественного мастерства, свидетельствующие о реалистическом отражении жизни.

История возникновения барбизонской школы, создание жанра реалистического пейзажа. Первый реалистический образ крестьянина в творчестве Франсуа Милле.

«Пейзажи настроения», «интимные пейзажи» Камиля Коро, умение выразить в них личное отношение и настроение.

Творчество Гюстава Курбе. Умение трактовать простые жанровые сцены как возвышенно-исторические; героическая окраска картин провинциальной жизни. Объемность пластической формы, колорит и свет в произведениях Курбе. Программа реализма, созданная Курбе.

Графика Домье, отражение в ней исторических событий, происходивших во Франции в 19 в. Скульптурные бюсты политических деятелей как подготовительный этап для литографического портрета. Язык иносказаний и метафор, гротеск как средство политической сатиры. Влияние Домье на творчество постимпрессионистов

Салонная живопись, ее особенности.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Коро, Курбе, Домье.

8.6. Импрессионисты

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении.

Показать преемственность в художественном творчестве, влияние живописи Делакруа, Курбе, Домье на импрессионистов.

Временные рамки импрессионизма, его предыстория.

Эдуард Мане как центральная фигура прогрессивной художественной интеллигенции Парижа.

Сущность художественного метода импрессионизма – передача непосредственных впечатлений от окружающей среды, создание живописными средствами иллюзии света и воздуха, богатой световоздушной среды. Письмо чистым цветом, новое восприятие дополнительного цвета.

Разрушение материальности мира. Подмена картины этюдом. Вывод живописи на пленэр.

Влияние импрессионизма при всей его ограниченности на дальнейшее развитие живописи.

Творчество Эдуарда Мане, передача в его произведениях жизни современного города.

Клод Моне как глава импрессионистской школы.

Произведения Камиля Писсарро, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Анри Тулуз-Лотрека, Жоржа Сёра, Поля Синьяка.

Импрессионизм в скульптуре. Произведения Огюста Родена.

Самостоятельная работа: анализ произведений художников-импрессионистов, выявление в каждом из них особенностей импрессионизма.

8.7. Постимпрессионисты

Отсутствие общей программы и общего метода у художников – постимпрессионистов.

Сформировать понятие о творческой индивидуальности представителей постимпрессионизма, показать сходство и различие произведений Сезанна, Гогена, Ван Гога с картинами импрессионистов.

Поль Сезанн как вождь нового поколения. Колорит в произведениях мастера в качестве проявление живописной стихии. Живописная «отвлеченность» в работах Сезанна.

«Великий голландец» - Ван Гог. Личность художника, трагичность биографии. Секреты эмоционального воздействия его картин. Произведения, оставившие неизгладимый след в мировой культуре. Духовное богатство и художественный талант Ван Гога.

Отказ Поля Гогена от буржуазной цивилизации, «бегство» в экзотические страны. Задача художника, как ее понимает Гоген, - передавать не видимость предметов, а их сущность, идею, используя образ в качестве знака, символа. Намеренная примитивизация формы. Цвет как символ, знак. Декоративность произведений Гогена. Элементы символики в произведениях Гогена.

Самостоятельная работа: написание сочинений по произведениям постимпрессионистов.

8.8. Контрольная работа «Искусство Западной Европы XIX века»

Провести в форме тестирования, которое должно выявить понимание и знания учащихся о разнообразии художественных течений, стилей, особенностей развития изобразительного искусства Западной Европы в XIX веке.

РАЗДЕЛ 9. РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

9.1. Искусство первой половины XIX века. Архитектура

Дать представление об общей закономерности развития русской культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму; развитие, связанное с кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли художника в обществе (в нем перестали видеть ремесленника, оценили независимый характер личности и творчества).

Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Определить, что разные виды искусства связали свою судьбу с тем или иным стилем, ибо каждый имел свои специфические особенности: главные достижения архитектуры по-прежнему связаны с классицизмом; живопись получила возможность развивать романтическую концепцию, а скульптура впитала различные стилевые признаки.

К середине века живопись считалась ведущим звеном искусства.

Последовательно рассмотреть отдельные виды пластических искусств. Стиль и характер архитектуры определяют постройки общественного значения. Дать представление о понятии «русский ампи́р». Рассказать об изменении градостроительных задач: создание городских ансамблей; о стилевых изменениях – усилилось тяготение к строгости, монументальности, пристрастие к дорическому ордеру, глади стен; об изменении отношений между скульптурой и архитектурой: скульптурные элементы и композиции располагаются не в нишах, а на фоне гладкой стены, раскрывая замысел архитектуры.

А. Н. Воронихин: Казанский собор в Санкт-Петербурге. Тома де Томон: здание Биржи в Санкт-Петербурге. А. Д. Захаров: Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. К. И. Росси: Михайловский дворец, Арка Главного штаба, Александрийский театр, здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге. О. И. Бове: Большой театр в Москве. Посмотреть фильм Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма».

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов; найти в архитектурных строениях своего города памятники XIX века, выполненные в стиле классицизма.

9.2. Скульптура первой половины XIX века

Сформировать представление о расцвете монументальной скульптуры в первую треть XIX века, который был связан с общественно-патриотическим воодушевлением в связи с победой в войне 1812 года; о

тесной связи скульптуры с академической школой. Познакомить с прославленными произведениями и их авторами. И. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому в Москве. Ф. Щедрин: Морские нимфы Адмиралтейства. С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский: Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге. Б. И. Орловский: памятник М.И. Кутузову и Барклаю де Толли в Санкт-Петербурге. П. К. Клодт: скульптурные группы на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; составить рассказ о творчестве одного из скульпторов XIX века.

9.3. Живопись первой половины XIX века

Дать представление о развитии живописи от романтизма к критическому реализму, познакомить с вершинами искусства живописи XIX века и их авторами,

Развитие наблюдательности, умения сравнивать, выделять главное.

Познакомить с портретами художника-романтика начала XIX века О. Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. Автопортрет (1809), портреты: Е. Давыдова, А. А. Челищева, А. С. Пушкина. Рассмотреть работы художника-портретиста В. Тропинина, своеобразного антипода Кипренского. Его портреты всегда простые, «домашние», в героях нет особого внутреннего волнения, в портретах есть правда характеров и среды. Портрет сына, портрет Булахова, «Кружевница».

Рассказать о родоначальнике бытового жанра в русской живописи А. Г. Венецианове и его художественной школе в Сафоновке. «Гумно» (1822-1823). «Спящий пастушок» (1824). «На пашне. Весна» (1820-е). Художник воспевал поэзию простой жизни деревни. Его творчество бесконфликтно, основное в его работах - красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы.

К 40-м годам романтизм в основном исчерпал свои силы. В 30-40-е годы на первый план выдвинулась историческая картина, в которой

происходило пересечение классицизма и романтизма. На смену исторической условности пришла историческая правда.

Рассмотреть картину К. Брюллова «Последний день Помпеи». Рассказать о посещении художником раскопок Помпеи, о следовании при разработке композиции письменному свидетельству участника трагедии Плиния Младшего. Брюллов в картине воспроизвел реальную часть города – его конкретные памятники. Выявить контраст между динамикой форм и устойчивостью композиции, что является свидетельством пересечения романтизма и классицизма в одном произведении.

Рассказать о творчестве А. Иванова – 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 выбирая. В картине «Явление Христа народу» – главное не эффектность сцены, а тема нравственного преобразования и озарения человека и человечества, тема жизни общества в момент резкой перемены, когда рушатся прежние представления, когда человечество стоит перед выбором нового пути. Отметить диссонанс между чертами классицизма (замкнутость композиции, расположение фигур по принципу барельефа, обращение к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Рассказать о том, что Иванов занимает особое место в истории русской живописи. В своем творчестве он соединяет старое и новое, пользуясь преимуществами того и другого.

Замыкает эволюцию развития русской живописи художник П. Федотов. Рассказать о творческой судьбе художника. Рассмотреть композиции картин «Сватовство майора», «Завтрак аристократа»; рассказать о методах работы художника (поиска занимательного и поучительного сюжета, внимании к деталям, следование натуре). В заключение сказать, что творчество Федотова завершает эволюцию русской живописи первой половины XIX века; отметить высокий уровень достигнутого русским искусством за рассматриваемый период; к высшим достижениям относятся

архитектура Петербурга, Москвы и русской провинции, живопись Кипренского, Венецианова, Иванова, Федотова, скульптура Мартоса.

Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения; написать (объем - одна страница) краткое сообщение о творчестве Александра Иванова.

9.4. Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники

Дать представление о состоянии искусства после реформ 60-х годов и поражения России в Крымской войне; о формировании представлений об эффективности прямой критики действительности с целью устранения ее пороков; о формировании понятия об искусстве как «учебнике жизни»; о поисках положительных начал и ценностей жизни в творчестве художников-передвижников. Метод критического реализма лег в основу всей художественной культуры России середины и второй половины XIX века. Принцип правдоподобия – основополагающий.

Творчество Василия Перова. «Проповедь в селе», «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабак у заставы». Центральная тема искусства 60-х - тема обесценивания всех ценностей жизни, где все: от религии до семейных уз – стало предметом корысти. Познакомить с изменением направленности искусства в 70-е годы. Рассказать о деятельности художника Крамского и критика Стасова, мецената П.М.Третьякова. Учреждение молодыми художниками выставочной организации «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871). Рассказать о «бунте 14» в Академии художеств и появлении идеи свободного от официальной опеки искусства. Передвижники решились выйти на свободный рынок и способствовали расширению эстетических представлений русского общества в целом.

Раскрыть смену художественной ориентации искусства с сатирического пути на язык «вечных сюжетов» в творчестве Н. Крамского. Познакомить с программным произведением Крамского «Христос в пустыне» в котором выражена идея трагического раздвоения между

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. Мясоедова, одного из передвижников.

9.5. Русский пейзаж XIX века

Сформировать представление об эстетике нового реалистического пейзажа второй половины XIX века, которая возникает на пути критического переосмысления традиций академического и романтического пейзажа; о переходе от изображения исключительных видов и явлений к поэзии, рожденной из прозы, из опыта повседневного общения с природой.

Пленэрные поиски и живописное мастерство С. Щедрина (1791 – 1830). Эволюция творчества И. Айвазовского (1817 – 1900): от романтизма к реализму. Петербургская и московская школы. Живописный метод А. Саврасова. Блестящая техника лиричных пейзажей В. Поленова и Ф. Васильева. Роль Шишкина в развитии реалистического эпического пейзажа. Эффекты света и цвета в картинах А. Куинджи. Совершенство пейзажей И. Левитана. Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников-пейзажистов; сделать описание понравившегося пейзажа.

9.6. Илья Репин

Дать представления о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в живописи связаны с творчеством Репина; познакомить с жизнью и творчеством, выявить особенности творческого почерка и тематики произведений; сделать анализ самых значительных произведений; познакомить с графикой художника. «Бурлаки на Волге», «Протодиякон», «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», графические и живописные портреты: «Портрет М. П. Мусоргского», «Портрет Л. Н. Толстого». Сделать вывод о том, что подлинным источником творчества художника была современная ему действительность.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; раскрыть содержание одного из наиболее понравившихся произведений.

9.7. Василий Суриков и Виктор Васнецов

Дать представления о развитии исторического жанра в творчестве передвижников: от реальной истории к истории легендарной, фольклорной, окрашенной патриотическим энтузиазмом; о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в историческом жанре связаны с деятельностью Василия Сурикова; познакомить с былинным характером картин Виктора Васнецова. Рассказать о происхождении художника из среды казаков, которые осваивали сибирские просторы, о детских впечатлениях, которые сформировали мировоззрение художника и послужили основой его творчества.

Рассмотреть главные картины В. Сурикова: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин». Сделать переход от композиции Сурикова

«Степан Разин», основанной на фольклорных традициях, к рассмотрению творчества Виктора Васнецова. Анализ картин «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», «Аленушка». Рассказать о том, что появившаяся в картинах художника способность наделять пейзаж и детали эмоциями пригодилась ему при создании декорации к «Снегурочке». С тех пор к декорации стали предъявлять те же требования, что и к живописной картине.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; раскрыть содержание цикла произведений, написанных Васнецовым на сказочные сюжеты.

9.8. Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Дать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века, которое проявилось в развитии «эkleктики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве.

1). Рассказать о том, что развитие капиталистических отношений явилось существенным фактором, определившим состояние архитектуры второй половины XIX века. Новые общественно-экономические отношения способствовали появлению: новых материалов и техник строительства; новых типов сооружений (железнодорожных вокзалов, больших крытых торговых помещений, доходных домов); хаотичности застройки; диспропорции и несогласованности в масштабах сооружений; возникновению резкого контраста между центром и окраинами городов.

2). Познакомить с понятием «эkleктика» (смешение «исторических стилей» в одной постройке) как примете, позволяющей отличить здание этого времени от сооружений других эпох.

3). Познакомить с «псевдорусским» стилем. Церковь Воскресения «на крови» в Петербурге (проект А. А. Парланда, 1882), здание Исторического музея (архитекторы А. А. Семенов и В. О. Шервуд), Верхние торговые ряды (здание ГУМа, архитектор А. Н. Померанцев).

4). Познакомить с памятниками монументальной скульптуры, которые несут черты эклектики: 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. Опекушина), избежавшего излишней патетики при решении образа. Раскрыть зависимость станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. М. Чижов «Крестьянин в беде», М. М. Антокольский «Иван Грозный».

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).

РАЗДЕЛ 10. «ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА»

10.1. Модерн

Стилистика модерна: плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов.

Сформировать понятие «Авангардные направления в искусстве XX века». Показать характерные особенности этих направлений на примере творчества европейских художников XX века.

Определить, что сложность характеристики творческих процессов состоит во множестве противоположных художественных направлений, столкновении авангарда с искусством традиционным, реалистическим.

Проследить особенности стиля модерн в архитектуре: выявление функционально-конструктивной основы здания, отрицательное отношение к

традициям ордерной архитектуры, использование пластических возможностей металла и особенностей железобетона, применение стекла и майолики.

Новые образцы зданий: богатые особняки, доходные дома, банки, театры, вокзалы.

Баухауз как идеологический, производственный и учебный центр художественной жизни Европы.

Творчество Антонио Гауди и Ле Корбюзье.

Влияние функционализма на современную архитектуру.

Города-спутники, проблемы, связанные с их строительством.

Работа архитекторов над решением образа отдельного здания, города в целом.

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о творчестве Антонио Гауди, Ле Корбюзье.

10.2. Символизм

Сформировать представление о символизме как об интернациональном направлении в искусстве конца XIX века, которое, опираясь на литературу, оказало влияние на все современное искусство.

1). Дать определение понятиям «символ» и «символизм»; рассказать, что первым проявлением символизма можно считать возникновение в Англии в 1848 году «Братства прерафаэлитов», созданного Россетти и Миллесом, которые провозгласили отказ от исторической реальности и одновременно обратились к готическому искусству и живописи 15 века. Д. Г. Россетти «Возлюбленная».(1865 – 1866). Д. Э. Миллес «Офелия». (1852).

2) Раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками – Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

3). Рассказать о творчестве Пюви де Шавана, создававшего грандиозные фрески с изображением мирных аллегорий, в которых хрупкие фигуры сохраняют спокойную неподвижность. Его работы отмечены

человеческой любовью и нежностью, выраженными аскетичным колоритом и отказом от контура. Пюви де Шаван. «Надежда».

4) Рассказать об обращении Поля Гогена к примитивным истокам с их колдовством и чародейками. Гоген «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» (1897). Синтетический символизм Гогена стремился к объединению духа с существом декоративности.

5) Познакомить с деятельностью группы «Наби» («Пророк») и его лидером Пьером Боннаром; с манифестом вдохновителя группы Мориса Дени (1890): подлинное произведение искусства на службе мысли должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Рассказать о том, что набида интересовались не только литературой, но и религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой. Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892).

6). Рассказать о единственной крупной выставке символистов во Франции «Роза + Крест» (1892 – 1897), после которой вся Европа почувствовала влияние символизма. Символизм отражал страх художников и интеллектуалов перед новым миром науки и машины, миром, в котором не было уже места Богу. Это проявилось в пессимистических воспоминаниях, в декадентском спиритуализме, в потоке декоративных эффектов.

В заключение определить, что символизм заложил основу творческим исканиям сюрреалистов, повлиял на абстрактные теории Кандинского, Клее.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об одном из направлений в искусстве XX века (фовизме, экспрессионизме, футуризме, кубизме, абстракционизме, дадаизме и сюрреализме).

10.3. Стили и направления начала XX века

Сформировать понятие об эволюции художественных стилей и направлений в зарубежном искусстве XX века, отходе от реализма, провозглашении независимости искусства от действительности.

Объяснить причины возникновения различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений, быструю смену их;

А). Фовизм – первое художественное течение в XX веке. А. Марке, А. Матисс, А. Дерен.

Б). Экспрессионизм. Объединения «Мост» и «Синий всадник» в Германии.

В). Футуризм Маринетти, Умберто Боччони, Карло Карра и др.

Г). Кубизм.

Д). Сюрреализм в творчестве Сальвадора Дали, Ив Танги, Андре Массона и др.

Самостоятельная работа: словарная работа: «фовизм», «экспрессионизм», «футуризм», «кубизм», «сюрреализм»; записать названия основных работ.

10.4. Матисс

Сформировать представление о выдающемся художнике XX века Анри Матиссе, открывшем новые возможности цвета, таящуюся в нем лучистую энергию.

Познакомить с красочным, оптимистическим, декоративным характером его творчества. «Танец», «Музыка» (1909 – 1910). «Семейный портрет» (1911). Натюрморты и портреты Матисса: «Красные рыбы» (1911), «Натюрморт с раковиной» (1940), «Цыганка» (1906), «Марокканский триптих» (1912). Декупажи. «Икар», «Джаз» и др. Просмотр художественно-публицистического фильма о творчестве Матисса.

Самостоятельная работа: сделать сообщение о художнике; копирование понравившейся работы.

10.5. Пикассо

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода.

Познакомить с творческим путем художника; раскрыть гуманизм лучших работ. Познакомить с особенностями различных периодов деятельности. «Голубой» и «розовый» периоды. «Старик нищий с мальчиком», «Бедняки на берегу моря», «Девочка на шаре». Период кубизма. «Авиньонские девицы» (1908), «Облокотившийся Арлекин» (1909). Аналитический и синтетический кубизм. «Портрет Вильгельма Удэ» (1910). «Скрипка, висящая на стене» (1903). Тема быка в творчестве художника после поездки в Испанию в 30-х годах. «Натюрморт с Минотавром» (1938). Обличение античеловеческой сущности фашизма: «Герника» (1937). Античная тема в творчестве художника: «Туалет» (1906), «Радость жизни» (1946). Графика: «Голубь мира», «Лицо мира».

Самостоятельная работа: сделать презентацию на тему «Творчество Пикассо».

10.6. Абстрактное искусство

Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве – одном из кардинальных художественных открытий XX века.

На примере творческих работ художников В. В. Кандинского, К. С. Малевича, В. Е. Татлина и Пита Мондриана рассказать об абстрактном искусстве и его роли в искусстве XX века.

Самостоятельная работа: словарная работа: «супрематизм», «супрематическая композиция», «конструктивизм», «неопластицизм».

10.7. Контрольная работа «Искусство Западной Европы конца XIX – начала XX века»

Раскрыть, что художественная культура XX столетия – одна из самых сложных для исследования в истории всей мировой культуры. Сформировать понятия об авангарде и авангардистских течениях.

Показать связь авангарда с особенностями исторической обстановки в мире – потрясениями, катастрофичностью сознания представителей мировой культуры, процессами глобализации.

РАЗДЕЛ 11. РУССКОЕ ИСКУССТВО КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА

11.1. Константин Коровин и Валентин Серов

Дать представление о деятельности двух художников, в чьем творчестве ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX – начала XX века.

А). Рассказать о дружбе двух различных по темпераменту художников, о связи с деятельностью мамонтовского кружка, который был своеобразной кузницей идей и форм нового русского искусства.

Б). Познакомить с работами К. Коровина - яркого представителя русского импрессионизма; увидеть сходство с пейзажами французских импрессионистов; выявить своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; отметить роль художника в изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься как самостоятельное произведение искусства. «Зимой» (1894). «Париж. Бульвар Капуцинок». (1911). «Рыбы, вино и фрукты» (1916).

В). Познакомить с этапными для русского искусства и творчества В. Серова работами: «Девочка с персиками» - ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому»; юность, весна жизни – тема произведения; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой, Шаляпина несут черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой – образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. «Похищение Европы» - поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников.

Сделать вывод о том, что произведения, относящиеся к последним годам жизни, созданы как бы разными художниками, но отражают основную черту искусства конца XIX - начала XX века: переход от метода прямого изображения действительности в формах самой действительности к методу поиска художественного образа и формы, косвенно выражающих содержание современности.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; сделать описание одной понравившейся работы.

11.2. Михаил Врубель

Сформировать представление о творчестве М. Врубеля как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм.

Кратко познакомить с фактами биографии; обратить внимание на особенность почерка художника, колорита; отметить абсолютное чувство ритма, линии, цвета; рассказать о том, что мир образов Врубеля появлялся из его фантазий; что он работал сразу, по воображению, а не с натуры; образам героев часто придавал свои черты; «работал, как дышал». «Девочка на фоне персидского ковра» (1886). Иллюстрации к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон»: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно», «Тамара и Демон». Картины «Демон (сидящий)» (1890), «Демон поверженный» (1902), «Портрет С.И. Мамонтова» (1897), «К ночи» (1900), «Пан» (1899), «Царевна-лебедь» (1900), «Сирень» (1900). Декоративные панно «Испания» (1894) и «Венеция» (1893). Скульптуры «Волхова» и «Мизгирь». Эскизы декоративных блюд, камина для Абрамцева. Декорации к операм Н. Римского-Корсакова. Костюмы для театральных образов жены художника: «Царевна Волхова» (1898). Графические листы «Автопортрет», «Букет сирени».

Сделать вывод о том, что универсализм дарования, беспредельная фантазия, необычайная страстность отличают Врубеля от его современников.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; посмотреть в Интернете иллюстрации; найти материал о художнике – символисте Борисове-Мусатове, собрать информацию и записать в тетради сообщение о картине «Водоем».

11.3. «Мир искусства»

Сформировать представление о художественном объединении «Мир искусства» как о крупном эстетическом явлении русской культуры рубежа веков, утвердившем в искусстве новые вкусы и проблематику, вернувшем искусству – на самом высоком профессиональном уровне – утраченные формы книжной графики; о создателях театрально-декоративной живописи, приобретшей их усилиями европейское признание, «открывших» заново русское искусство XVIII века.

1). Кратко рассказать о формировании объединения из кружка одноклассников, изучавших самостоятельно искусство и решивших на своем опыте, что путем умелого воздействия можно воспитывать вкусы широких слоев русского общества, прежде всего, через знакомство с произведениями мирового искусства. Эта благородная просветительская задача стала главной в их деятельности.

2). Раскрыть эстетическую позицию группы: все, что любит и чему поклоняется художник в прошлом и настоящем, имеет право быть воплощенным в искусстве, независимо от злобы дня; единственным чистым источником красоты является само искусство.

3) Познакомить с воплощением мечты о соединении различных искусств (живописи, литературы, музыки, театра) на практике, создание журнала в 1899 году, проведение регулярных выставок под эгидой «Мира искусства».

4). Раскрыть роль С. Дягилева – мецената и организатора выставок, а впоследствии – организатора гастролей русского балета и оперы за границей.

5). Познакомить с программными произведениями ведущих художников объединения.

К. Сомов - портрет художницы Мартыновой «Дама в голубом» (1897 – 1900).

А. Бенуа «Прогулка короля» (1906). А. Бенуа. Графическое оформление «Медного всадника» (1903 – 1922).

Л. Бакст «Terroг antiquus», декорации и костюмы к «Шехерезаде» Римского-Корсакова, «Жар-птице» Стравинского (1900).

Е. Лансере «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905).

М. Добужинский «Человек в очках» (1905-1906).

Н. Рерих «Заморские гости» (1901).

Б. Кустодиев «Купчиха за чаем» (1918), «Масленица».

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; посмотреть по Интернету иллюстрации работ художников; перечислить в тетради главные произведения.

11.4. «Союз русских художников»

Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников», который сыграл значительную роль в отечественном изобразительном искусстве и имел воздействие на формирование советской живописной школы.

Познакомить с историей объединения. Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре художников «Союза русских художников». Выявить своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре. Познакомить с работами И. Э. Грабаря, обратив внимание на интерес художника к разложению видимого цвета на спектральные, чистые цвета. Выявить повышенное декоративное чувство цвета в работах Ф. А. Малявина. Познакомить с работами К. Ф. Юона, С. Ю. Жуковского, которых

привлекала задача создания образа старинных русских городов. Увидеть романтическое настроение картины А. А. Рылова «Зеленый шум» (1904). Познакомить с работами Паоло Трубецкого – одного из ярких представителей импрессионизма в скульптуре.

Визуальный ряд: И. Э. Грабарь «Сентябрьский снег» (1903), «Февральская лазурь» (1904), «Мартовский снег» (1904); Ф. А. Малявин «Вихрь» (1906), «Крестьянская девушка» (1910-е), «Гости» (1914); К. Ф. Юон «Мартовское солнце» (1915), «Троицкая лавра зимой» (1910); С. Ю. Жуковский «Брошенная терраса» (1911), «Радостный май» (1912), «Плотина» (1909); П. Трубецкой «Дети» (1900).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти материал о творчестве А. С. Голубкиной.

11.5. «Голубая роза»

Сформировать представление о «русском символизме».

Рассказать о выставке последователей Борисова-Мусатова под названием «Голубая роза», о синтезе искусств, о воздействии на художников стилистики символизма и модерна (плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов); рассмотреть единство и особенности творчества лидеров.

А). Познакомить с деятельностью ведущего художника П. Кузнецова, создавшего декоративное панно-картину, в которой стремился отойти от житейской конкретности, показать единство человека и природы, устойчивость вечного круговорота жизни и природы, рождение в этой гармонии человеческой души. Отметить обращение к классическим традициям мирового искусства в поисках своего большого стиля.

Б). Познакомить с деятельностью М. С. Сарьяна, создавшего в пейзажах образ экзотического Востока: Ирана, Египта, Турции. Отметить, что ориентальные произведения Сарьяна с их цветовыми контрастами

появились раньше работ Матисса. Обратить внимание на жизнерадостный характер декоративных полотен художника. Сделать предварительный вывод о том, что Кузнецов и Сарьян разными путями создавали поэтический образ красочно-богатого мира, один – опираясь на традиции древнерусского искусства иконы, другой – древнеармянской миниатюры. В период «Голубой розы» их объединял интерес к ориентальным мотивам, символические тенденции.

В). Познакомить с остро-декоративными натюрмортами, театральной фантастикой, лубочной стилизацией станковых картин Н. Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина.

Визуальный ряд: П. Кузнецов «Голубой фонтан» (1905), «Мираж в степи» (1912), «Вечер в степи» (1912); М. Сарьян «Улица. Полдень. Константинополь» (1910), «Идущая женщина» (1911), «Финиковая пальма» (1911); С. Ю. Судейкин «Пионы» (1908), «Маскарад» (1907); Н. Н. Сапунов «Цветы и фарфор» (1914); дополнительно: Феофан Грек «Троица»; фреска церкви Спаса Преображения в Великом Новгороде.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; посмотреть в Интернете иллюстрации.

11.6. Ранний русский авангард

Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» и их окружении - как о художниках России начала XX века, избравших путь постимпрессионизма, поклонниках примитивного народного искусства, кубизма и фовизма.

Кратко охарактеризовать причины возникновения объединения; познакомить с составом участников, с целями и задачами художественного объединения, выступавшего яростным противником предшествующего искусства. Выявить принципы деятельности: отвержение всего смутного, таинственного, недосказанного в искусстве; утверждение предмета и предметности; интенсивность цвета. Рассказать о натюрморте как любимом жанре «бубново-валетовцев», отметить подчеркнутую плоскость холста,

ритм цветowych пятен. И. И. Машков «Синие сливы» (1910), «Натюрморт с камелией» (1913); П. П. Кончаловский «Агава» (1916), «Сухие краски» (1913); А. В. Куприн «Натюрморт с книгами и свечой» (1911-1912). Познакомить с портретами, построенными на выделении в образе какой-нибудь одной яркой черты. П.П. Кончаловский - портрет Г. Якулова (1910), «Матадор Мануэль Гарт» (1910); И. И. Машков «Портрет дамы с фазаном» (1911). Выявить сходные черты работ художников в трактовке образов с народным лубком, вывеской, росписью изразцов. Рассказать о подоплеке тяги к примитивизму – поиск обретения непосредственности и целостности художественного восприятия. Познакомить с бунтарским творчеством М. Ф. Ларионова, отметить обращение к предметам прозаичным и грубым, тусклым и не цветным, построенным на гармонии сближенных цветов. М. Ф. Ларионов «Отдыхающий солдат» (1911). Показать работу Н. С. Гончаровой, работавшей в подобной стилистике. «Мытье холста» (1910). Рассказать об обращении художницы к религиозному искусству, переосмыслении опыта иконописи. Н. С. Гончарова «Четыре евангелиста». Выявить влияние на творчество художников «Бубнового валета» авангардных направлений: фовизма, кубизма и футуризма. Познакомить с картинами А. В. Лентулова «Звон. Колокольня Ивана Великого» (1915), «Василий Блаженный» (1915). 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.

РАЗДЕЛ 12. ИСКУССТВО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

12.1. Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны

Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и искусства.

Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. «Окна сатиры РОСТА». Плакаты М. М. Черемных и В. В. Маяковского. Творчество Д. С. Моора и В. Н. Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Б. М. Кустодиева, К. Ф. Юона, А. А. Рылова.

Самостоятельная работа: записать названия работ, сделать сообщение о творчестве «Окон сатиры РОСТА» и деятельности В. Маяковского.

12.2. «Четыре искусства», АХРР и ОСТ

Сформировать представления об искусстве 20-х годов, когда появились объединения, стремившиеся не только продолжить развитие традиций реализма, но и создать современный язык на основе синтеза традиций классической культуры и формальных поисков авангарда.

Кратко охарактеризовать сложившуюся историческую и социальную обстановку; познакомить с трудным положением художников в первые годы советской власти, с необходимостью доказывать нужность своего творчества новому государству рабочих и крестьян; с поиском образов, созвучных эпохе перемен. Рассказать о продолжении традиций реализма в обществе «Четыре искусства» и Ассоциации художников революционной России (АХРР); о новаторстве Общества станковистов (ОСТ), которых привлекал язык плаката и «монтажа», приема, взятого из кинематографа.

Визуальный ряд: Д. С. Моор «Красный подарок белому пану», плакат (1921). В. Н. Дени «Капитал», плакат (1919). Е.М. Чепцов «Заседание сельской ячейки» (1924). А. Рылов «В голубом просторе» (1918). М. Б. Греков «В отряд к Буденному» (1923), «Тачанка» (1925), «Трубачи Первой Конной» (1934). Г. Г. Ряжский «Автопортрет» (1928). Касаткин «Делегатка» (1927), «Вузовка» (1926). А. А. Дейнека «Оборона Петрограда» (1928). К. Петров-Водкин «Смерть комиссара» (1928), «1919 год. Тревога» (1934 – 1935), «Портрет Ахматовой» (1922). П. П. Кончаловский «Портрет Наталии Петровны Кончаловской, дочери художника» (1925). И. Машков «Снедь московская. Мясо, дичь», «Хлебы. Снедь московская» (1924).

Самостоятельная работа: записать названия произведений, выделить главное в деятельности группировок «АХРР», «ОСТ», «4 искусства».

12.3. Искусство 30-х годов

Сформировать представление об искусстве 30-х годов.

Познакомить с картинами историко-революционной тематики в творчестве Б. В. Иогансона: «На старом уральском заводе», «Допрос коммунистов»; отражение жизни советского народа в творчестве А. А. Дейнеки, А. А. Пластова, К. Н. Истомина; тема спорта в творчестве А. А. Дейнеки, А. Н. Самохвалова.

Рассказать о расцвете портретной живописи. Создание М. В. Нестеровым галереи портретов советской интеллигенции. Портретные работы П. Д. Корина.

Познакомить с развитием пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю.И. Пименова, пейзажи В. К. 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.

12.4. Искусство в период Великой Отечественной войны

Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны.

Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и 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.

12.5. Искусство конца 40-х начала 80-х годов

Сформировать представление о развитии видов и жанров советского искусства с конца 40-х - до начала 80-х годов; выявить наиболее значительные произведения.

Познакомить с основной тематикой советского искусства на примере работ наиболее ярких художников эпохи. Обращение к темам прошедшей войны. Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве.

Отражение труда советских людей. Портрет как создание образа современника; развитие жанра исторического портрета в творчестве С. П. Викторова. Определяющая роль эпического пейзажа. Натюрморт в творчестве В.Ф. Стожарова. Создание образа героя в монументальной и портретной скульптуре.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о художниках 60-х годов, представителях «сурового стиля».

12.6. Декоративно-прикладное искусство советского периода

Сформировать представления о возрождении художественных промыслов.

Познакомить с художественными промыслами России.

А). Лаковая миниатюра: Палех, Мстера, Федоскино.

Б). Роспись по дереву: Хохломская, Городецкая роспись и росписи Северной Двины и Мезени.

В). Резьба по кости и изделия из рога.

Г). Русская глиняная игрушка: Дымковская, Каргапольская, Филимоновская.

Д). Русская деревянная игрушка: игрушка русского Севера; нижегородская «топорщина», Сергиевopосадская игрушка, полхов-майданские тарарушки, Богородская игрушка, Матрешки.

Е). Павловopосадские платки.

Ж). Вышивка «Орловский список», «Горьковский гипюр» и др.

З). Кружево: елецкое, вологодское и др.

Самостоятельная работа: подготовить доклады по теме урока.

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

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

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

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает

самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования.

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

контрольные работы,
устные опросы,
письменные работы,
тестирование,
олимпиада.

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета "История изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 8 (5) класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

При 9 (6)-летнем сроке обучения итоговая аттестация проводится в конце 9 (6) класса.

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

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

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.

2. Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
4. Выполнены практические работы не совсем удачно.
5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками.
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

2. *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся*

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка докладов, рефератов;
- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),

- развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи),

- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, рефератов) учащихся:

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;
- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

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: видеомаягнитофон, компьютер, проигрыватель
2. Другие средства обучения:
 - **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
 - **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
 - **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи
3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.