

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени В.В.Стасова»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУДО г. Москвы
«ДМШ имени В.В.Стасова»
_____ А.Г. Слесарева
21 июня 2023 г.

ОДОБРЕНО
Заседанием Педагогического совета
Протокол №____ от " __ " _____ 20__ г.

**Дополнительная общеразвивающая программа
художественно-эстетической направленности «Общее
художественное развитие»**

Срок реализации - 1 год

Авторы-составители:
Томашевская Л.С.
Кузнецов Н.Н.

Москва 2023

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1	Наименование программы	Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Общее художественное развитие» (включает в себя программы: «Живопись», «Рисунок», «Композиция»)
2	Основание для разработки программы	Социальный запрос родителей, обучающихся
3	Основные разработчики программы	Сидорцова А.И., Томашевская Л.С., под общей редакцией Кузнецова Н.Н.
4	Основная цель программы	развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития образовательных запросов и потребностей детей; развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности
5	Задачи программы	- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности, ее интеграции в системы мировой и отечественной культур; определенное государственным стандартом качество образования, обеспечивающее уровень развития детей адекватный современному уровню общественного развития; целостность процесса психофизического, умственного и духовного развития личности ребенка; - укрепление психического и физического здоровья детей, их эмоциональное благополучие и положительную социализацию.
6	Условия достижения цели и задач программы	максимальная занятость детей и подростков во внеурочное время; профилактика правонарушений.
7	Основные направления	Содержание программы направлено на:

	программы	- создание условий для развития личности ребенка; - развитие мотивации личности к познанию и творчеству; - обеспечение эмоционального благополучия ребенка; - приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; - профилактику асоциального поведения.
8	Сроки реализации программы	2021 -2022 учебный год
9	Ожидаемые результаты	- расширение возможностей для творческого развития детей и подростков, их профессионального самоопределения, реализации их потенциала; - обеспечение занятости детей, подростков во внеурочное время; - формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся путем массового привлечения их к занятиям физкультурой, спортом; - создание современных условий для творческого развития, духовно - нравственного, гражданского и патриотического воспитания детей.

Пояснительная записка

Программа разработана с учетом следующих нормативно - правовых документов:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.

4. Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Письмо Минкультуры России от 21.11.2013 г. №191-01-39/06-ГИ).
5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин2.4.2.2821-10», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 с изменениями №8 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019г.).
6. Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»
7. Конвенция ООН о правах ребенка.
8. УСТАВ федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств».

Введение

Образовательный процесс в условиях школьного сообщества позволяет сформировать «развивающее» пространство учреждения, быстро и точно реагировать на «вызов времени» в интересах семьи, реализовать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся в рамках интеграции основного и дополнительного образования.

Интегрированный процесс позволяет наиболее полно объединять учебную и внеурочную сферы деятельности ребенка, корректировать образовательную траекторию обучающихся, влиять на функциональный комплекс образовательных и социокультурных процессов.

Запрос общества на сегодняшний день требует переосмысления накопленного в дополнительном образовании опыта, сравнения запросов общества с теми результатами, которые дает современная школа.

Таким образом, умелое прогнозирование, оптимальное удовлетворение социального запроса ребенка и его семьи, системность работы направлений дополнительного образования смогут обеспечить создание современных условий для творческого развития, духовно - нравственного, гражданского и патриотического воспитания детей в непрерывно изменяющихся условиях внешней среды.

Художественно-эстетическое направление является одним из важных направлений дополнительного образования. Здесь активизируется приобщение детей к истокам отечественной культуры, развивается художественное образование, раскрывается творческий потенциал.

Актуальность разработки данной программы

Проблема организации детского и подросткового досуга особенно остро стоит в настоящее время, поскольку современный ребенок, подросток взрослеет, развивается в напряженной социальной обстановке. Свободное, внеучебное время учащихся, подчас даже вне их желания, заполняется отрицательными моментами: сложностями в отношениях с родителями или неблагополучием семьи,

влиянием молодежной субкультуры, средств массовой информации, отсутствием материального достатка в семье и т. д. Ребенок организует свое свободное время в связи со своими интересами и потребностями. Задача школы - направить деятельность и освоение окружающего мира ребенка в положительное конструктивное русло, по возможности нейтрализовать или хотя бы сгладить отрицательные социальные воздействия. Кроме этого, чтобы ребенок не потерялся в современной жизни, важно уже в школе помочь ему с самоопределением, показать, как можно правильно реализовать свои возможности. Досуговая и дополнительная образовательная деятельность организуется на принципах разумности, разнообразия, системности, опоры на интересы и потребности детей, добровольности участия в мероприятиях.

Цель данной программы

Создание условий для эффективного развития воспитания, дополнительного образования детей, подростков в образовательном социуме.

Основные задачи программы

- развитие школьной системы дополнительного образования;
- формировать положительное отношение к здоровому образу жизни;
- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности, ее интеграции в системы мировой и отечественной культур;
- определенное государственным стандартом качество образования, обеспечивающее уровень развития детей адекватный современному уровню общественного развития;
- целостность процесса психофизического, умственного и духовного развития личности ребенка;
- укрепление психического и физического здоровья детей, их эмоциональное благополучие и положительную социализацию.

Ценностными приоритетами программы дополнительного образования детей являются:

- поддержка и развитие детского творчества;
- воспитание культуры здорового образа жизни;
- саморазвитие личности;
- создание условий для педагогического творчества;
- открытость системы дополнительного образования детей;
- научно-методическое обеспечение программы дополнительного образования детей;
- * развитие программы дополнительного образования детей на основе информационных технологий.

Ожидаемые результаты реализации программы:

Реализация программы дополнительного образования художественно-эстетической направленности обучающихся призвана способствовать:

1. расширению возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации его проектов;
2. росту профессиональной компетентности педагогов в сфере организации дополнительного образования детей.
3. созданию условий для развития одаренных детей в разных сферах дополнительного образования детей;
4. укреплению здоровья детей, формированию здорового образа жизни;

5. профилактике безнадзорности и беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- Выявление творчески - одаренных детей, адресная поддержка одарённых детей
- Увеличение охвата обучающихся, занимающихся дополнительным образованием, участием в разнообразных видах и формах состязательного и творческого характера на уровне образовательного учреждения, на окружном, на муниципальном, на республиканском уровнях.

Объем учебного времени, предусмотренный программой на реализацию изучаемых курсов:

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности
«Общее художественное развитие» со сроком обучения 1 год

Наименование программы (учебного предмета)	Часов в неделю	Часов в год	График и вид промежуточной аттестации		Количество учебных недель в году
			1 полугодие	2 полугодие	
Наименование программы (учебного предмета)	Часов в неделю	Часов в год	График и вид промежуточной аттестации		Количество учебных недель В ГОД}
Охр (Живопись Рисунок Композиция)	3	108 108 90	Просмотр	экзамен (просмотр)	36

Промежуточная аттестация обучающихся в учебном году проводится по полугодиям в виде контрольных уроков в форме просмотров (выставок) по каждому предмету.

Целевая аудитория обучающихся, приступающих к освоению данной программы: дети школьного возраста и взрослые.

Дополнительная программа художественно-эстетической направленности «Рисунок»

Пояснительная записка

1.1 Введение:

Основная задача обучения на отделении дополнительного художественного образования заключается в освоении профессиональных художественных навыков на основе традиций русской реалистической школы. Рисунок является фундаментом реалистического изобразительного искусства, одной из основных дисциплин в процессе профессионального художественного обучения. Давно уже существуют стройные системы обучения рисунку. В полной мере освещены все компоненты, все аспекты, разрешены проблемы, входящие в эти системы. Казалось бы, ничего не меняется, все незыблемо, вечно. Но, однако, никакой метод, никакая стройная система на практике не будут иметь силы, если преподаватель не будет видеть индивидуальности учеников, не будет учитывать одаренность и психологию каждого ученика, всей группы.

1.2 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе:

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

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание изучаемых тем постепенно усложняется с каждой новой темой обучения. Обучение профессиональному языку должно сопутствовать развитию способности творческого восприятия действительности.

1.3 Цель и задачи учебного предмета:

Целью учебного предмета «Рисунок» 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.

Прежде всего, учащиеся должны научиться видеть, для этого они должны выработать привычку внимательно смотреть, наблюдать при помощи самого удобного метода: от простого к сложному. Затем приобрести навыки профессионального выполнения рисунка, исходя из понятия, что рисунок - это монохромное воспроизведение действительности при помощи линий, светотени, тона графическими средствами: карандашом, углем, сангиной, пером и т.д.

Задачи учебного предмета:

Задача преподавателя - привить интерес к работе над рисунком, внимательно и требовательно относиться к ученикам, ценить их индивидуальность, поощрять творческую активность. Развитие наблюдательности, воображения и фантазии.

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков по выполнению творческих работ, в том числе:

- знаний основных законов композиции, их возможностей и эстетических качеств;
- знаний разнообразных методик работы над рисунком;
- знаний художественных и эстетических свойств тона, основных закономерностей создания тонального строя композиции;
- умений понимать и передавать эмоциональный строй в условиях тональной среды;

- умений изображать в перспективе объекты предметного мира, композиционного пространства;
 - навыков в использовании разных материалов;
 - навыков последовательного ведения работы над рисунком;
- формирование у одаренных учеников комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

1.4 Форма проведения учебных занятий

Работа в классе под руководством педагога сочетается с самостоятельной деятельностью дома. Учитель производит как групповые, так и индивидуальные занятия по рисунку с каждым учеником. Для развития наблюдательности учениками выполняются наброски и зарисовки с натуры, по памяти и по воображению. Для этой цели у каждого учащегося должен быть всегда при себе альбом для зарисовок.

Занятия по предмету «Рисунок» осуществляются в форме групповых занятий. Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами общего и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную (по желанию) работу.

1.5 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

Большое значение в работе над композицией имеют качественные художественные материалы, которые все учащиеся должны приобрести и приносить на занятия.

- Бумага чертёжная Гознак.
- Блокнот для эскизов и набросков.
- Карандаши "КООН-I-NOR" Н, НВ, В, 2В, 3В, 4В.
- Ластик "КООН-I-NOR", "Милан"
- Клячка
- Скотч бумажный для прикрепления работы.
- Резак маленький, точилка.
- Планшеты разных размеров. Бумага приклеивается клеем ПВА.

1.7. Результат освоения программы «Рисунок».

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

1. знание свойств графических материалов, их возможностей и эстетических качеств;

2. знание художественных и эстетических свойств рисунка, основных закономерностей создания грамотного рисунка;

3. умение видеть и передавать форму предметов в условиях пространственно-воздушной среды;

4. умение изображать объекты предметного мира в композиционной взаимосвязи;

5. навыки в использовании основных техник и материалов;

6. навыки последовательного ведения работы над рисунком.

1.8. Формы и методы контроля.

Преподаватель должен еженедельно проверять домашние работы ученика, объяснять ошибки, показывать путь к их исправлению. При необходимости давать индивидуальное домашнее задание.

Рекомендуется оценивать деятельность ученика в мягкой форме (например: + положительная оценка, - отрицательная оценка, давая ученику возможность правильно оценить свои способности).

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

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

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

- 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 в форме просмотров учебных работ.

Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной аттестации.

Виды и формы промежуточной аттестации:

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

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 линейно-конструктивного рисунка;
- умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала;
- владение линией, штрихом, тоном;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
- умение закончить рисунок и привести его к его целостности;

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

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

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

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

Требования к уровню подготовки обучающихся:

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

- знание понятий «пропорция», «конструкция», «светотень»;
- знание законов перспективы;
- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;
- умение моделировать форму сложных предметов тоном;
- умение поэтапно вести длительную постановку;
- умение принимать выразительное композиционное решение постановок;
- навыки владения линией, штрихом, пятном;
- навыки выполнения линейного и тонального рисунка;
- навыки передачи фактуры и материала предмета;
- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

2 Учебно—тематический план.

№пп	Наименование темы	Количество часов
1	Рисунок овощей, фруктов и грибов	6
2	Куб, конус, шар, цилиндр	9
3	Натюрморт из 2-3 предметов с эскизом	9
4	Рисунок драпировки	9
5	Гипсовая розетка	9
6	Капитель	12
7	Детали головы Давида (нос, глаз, ухо, губы).	12
8	Рисунок черепа в 2 поворотах	12
9	Рисунок экорше головы	12
10	Гипсовая голова.	12
11	Натюрморт с чучелом птицы	9
12	Натюрморт в интерьере "Атрибуты искусства".	9
	Итого:	120

Содержание учебного предмета

Основная часть заданий выполняются учеником как работа в мастерской. Домашнее задание выполняется добровольно и предоставляется для обсуждения преподавателю. Количество необходимых домашних работ определяется преподавателем исходя из возможностей ученика. Плодотворная работа над домашним заданием является непременным условием успешного обучения. В привычку обучающегося должно войти постоянное выполнение набросков и зарисовок в специальном альбоме.

Знакомство с теорией рисунка, перспективы и методикой в работе над рисунком:

1. Зарисовки овощей, фруктов, грибов на светлом фоне. Предварительный линейный рисунок, проверка рисунка по вертикалям и горизонталям. Переход к изображению формы тоном. Границы светотени, свет, блик, полутон и тень, рефлекс - передача объёма, тонального силуэта.

Первые задания по рисунку направлены на развитие и закрепление элементарных навыков рисования - правильное устройство рабочего места, посадка за мольбертом, выбор бумаги и карандашей, использование линий и штриховки, развитие глазомера и чувства композиции (грамотного размещения рисунка на листе).

2. Следующие задания направлены на знакомство с правилами светотеневого построения формы. Геометрические фигуры на боковом освещении. Ученикам теоретически объясняются законы светотени. Знакомство с основами перспективы. Линия горизонта. Перспектива куба во фронтальном и боковом положении. Перспектива окружности: цилиндр, конус. Построение эллипса с помощью вертикальной оси и перпендикуляра.

Рисунки выполняются на размере А-4 карандашом НВ.

Этими заданиями могут быть также рисунки простых по форме и окраске фруктов и овощей на светлом фоне, в последующем предлагается выбирать более сложные по форме плоды на светлом или темном фоне. Рисунок последовательно начинать с линейного построения и завершать полной тональной проработкой формы и цвета.

3. Эскиз натюрморта из 2-3 предметов. Увеличение эскиза по клеткам. Работа над линейным рисунком. Переход к работе в тоне. Особое внимание уделяется законам светотени, а также тоновым акцентам.

4. Рисунок драпировки. Цель - изучение закономерностей в рисовании складок. Драпировка укрепляется на доске с несколькими складками и освещается сбоку. Свет подчёркивает объём складок. Складки приобретают форму конусов, цилиндров и тонируются по законам светотеневой лепки.

5. Гипсовая розетка или простой орнамент при боковом освещении. Композиционно в листе находится объём гипсовой плиты и выстраивается по законам перспективы, затем на плите располагается орнамент. Подготовительный рисунок проверяется преподавателем. Только после проверки ученик переходит к работе тоном. С помощью падающих теней гипсовый орнамент надо связать со средой (фоном, драпировкой).

6. Капитель также выполняется с предварительным эскизом. Большое значение имеет высота линии горизонта и точки схода горизонтальных линий. Капитель начинают выстраивать с верхней части на оси. Большое значение имеет точность взятых пропорций и умение от руки проводить прямые линии. Ученика знакомят с названиями всех частей капители, а также ордерами: дорический, ионический, коринфский. Большое значение имеет умение владеть штрихом. Капитель выполняется с фоном, являясь самым светлым предметом в постановке.

7. Переход к изучению головы человека. Промежуточной стадией, при переходе к рисунку головы являются рисунки деталей головы Давида (нос, глаз, рот, ухо). Рисунки выполняются в натуральную величину или немного меньше. В линейном рисунке находится правильное расположение предмета в пространстве и точные пропорции. Штриховка делается по форме, разделяя предмет на свет и тень. Конструкция основных частей головы человека - главная задача этих рисунков

8. Урок анатомии. Рисунок головы будет гармоничным только при знании внутреннего устройства формы. В основе головы имеется череп. Рисунку черепа в 2 поворотах уделяется особое значение. Ученик знакомится с устройством черепа и названиями основных костей головы.

9. Знакомство с мышцами человека. Следующий этап в изучении головы - экорше, т.е. как мышцы головы покрывают череп. Ученик всегда, рисуя голову должен вписывать в неё череп, только так рисунок может быть крепким и уверенным.

10. Гипсовая классическая голова. Работа над эскизом. Расположение головы на листе и работа над линейным рисунком. Проверка рисунка по вертикалям и горизонталям, проверка углов, измерение пропорций с помощью карандаша в вытянутой руке. Скрупулезная работа над пропорциями и сходством с натурой. Использование знаний, полученных в предыдущих заданиях. Работа над построением головы, затем работа в тоне. Желательно сохранить светоносность гипса и не перетемнить рисунок.

11. Натюрморт с чучелом птицы, корзиной и горшком потребует поиска композиции, внимательного подготовительного рисунка, работы мягкими карандашами(3В,4В). Надо постараться передать общий тон постановки, добиться материальности предметов, цельности тонального решения.

12. Постановка "Атрибуты искусства" может включать в себя часть интерьера мастерской, мольберт, гипсовый бюст или орнамент, вазу, 2-3 драпировки. На эскизах находятся различные композиционные решения и выбирается самый удачный вариант. Он увеличивается по клеткам до размера А-1 или А-2. Ученику необходимо использовать при построении предметов интерьера знания в области перспективы.

Освещение интерьера боковое или против света.

3. Методическое обеспечение учебного процесса

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; посильное

копирование шедевров мирового искусства; выполнение аудиторных

заданий по памяти.

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 программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

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, аудиозаписи.

5. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

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

Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: Просвещение. 1992

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997

Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись.-М.: Высшая школа, 1992

Учебная литература

Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобразит, искусство, 1986: №1,1988: №2

Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996

Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. - М.: Конец века, 1997

Дополнительная программа художественно-эстетической направленности «Живопись»

рассчитана на 108 часов.

Пояснительная записка

1.1 Введение:

Накопленный за последние десятилетия уникальный опыт МЦХШ в преподавании нашел логическое отражение в программе по живописи и помог сделать ее ясной, цельной и стройной, адаптированной к современному ученику и новому времени.

Главным достижением можно считать возникновение в школе последовательного, поступательного преподавания живописи на всех ступенях обучения ученика. Программа стала связывать в систему живопись с рисунком. Последовательность выполнения программы укрепляет в ученике живописное восприятие природы.

Обнаружение внутренних и внешних ритмических структур, взаимодействие их с форматом, а также работа с деталью, определение её места в системе общей композиции, соединило три ранее различные дисциплины - рисунок, живопись, композицию — в единое художественное целое. Реалистическая живопись для ученика сегодня - не только сложная система цветовых и тональных отношений, а еще и осмысленная необходимость пластической идеи, закреплённой простыми и сложными композиционными

структурами.

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

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

Содержание программы отвечает целям и задачам по начальному художественному образованию.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание изучаемых тем постепенно усложняется с каждой новой темой обучения.

1.3 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 учащимися знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе:

знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; знаний

разнообразных техник акварельной живописи;

знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;

умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях световоздушной среды; умений

изображать объекты предметного мира, живописное пространство;

навыков в использовании живописных материалов;

навыков последовательного ведения живописной работы;

- формирование у одаренных учеников комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

1.4 Форма проведения учебных занятий

Занятия по предметам программы «Живопись» осуществляются в форме групповых занятий. Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами общего и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную (по желанию) работу.

1.5 Формы и методы контроля, система оценок

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и

навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

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

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

- 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 в форме просмотров учебных работ преподавателями.

Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной аттестации.

При оценивании работ обучающихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

- умение передавать пропорции и объем предметов;
- умение передавать материальность простых и сложных поверхностей соотносясь с колоритом.
- умение передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- владение навыками передачи пропорций и объема предметов в пространстве, плановость;
- умение передавать материальность различных фактур и их взаимосвязь.

По результатам освоения программы курса обучающимся предъявляются следующие основные требования:

- самостоятельно выполнять задание по созданию натюрморта;
- самостоятельно выстраивать цветовую гармонию и тональную последовательность постановки;
- уметь добиться пространственного изображения, используя различные оттенки;
- уметь технически реализовать композиционный замысел.

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.

1.6 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

Большое значение в работе акварелью имеют качественные художественные материалы, которые все учащиеся должны приобрести и приносить на занятия.

- Краски акварельные "Санкт-Петербург", "Белые ночи" 24 или 36 цветов, дополнительно синие, жёлтые тюбики.

- Кисти

Колонок круглый - № 3,4,5 Белка

круглая - № 6, 10, 12 Белка плоская - №

10 Щетина или синтетика плоская -№ 2

- Бумага акварельная импортная листовая или склейки А-3, А-4.

- Бумага чертёжная Гознак.

- Блокнот для эскизов и набросков.

- Карандаши "КООН-I-NOR" Н, НВ, В, 2В, 3В, 4В.

- Ластик "КООН-I-NOR", "Милан"

- Клячка

- Салфетки для кистей.

- Скотч бумажный для прикрепления работы.

- Резак маленький, точилка.

- Планшеты разных размеров. Бумага приклеивается клеем ПВА.

- Палитра белая, ровная (пластик, кафель).

1.7 Результат освоения программы «Живопись».

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;

навыки в использовании основных техник и материалов; навыки

последовательного ведения живописной работы.

2. Учебно—тематический план.

№ пп	Наименование темы	Количество часов
1	Мелкие предметы на светлом фоне	9
2	Одиночные предметы на светлом фоне	9
3	Одиночные предметы на цветном фоне	6
4	Работа над эскизами	3
5	Натюрморт из 2-3 предметов на светлом фоне	9
6	Натюрморт из 2-3 предметов на цветном фоне	9
7	Этюд чучела	9
8	Натюрморт из бытовых предметов с эскизом	9
9	Натюрморт с букетом цветов	9
10	Сложный декоративный натюрморт " Народные промыслы".	12
11	Натюрморт с гипсовым орнаментом	12
12	Натюрморт в интерьере "Атрибуты искусства" с эскизом	15
	Итого:	108 часов

Содержание изучаемого курса

В основном учащиеся обучаются акварельной живописи. В последующие годы обучения возможен переход от акварели к другим живописным техникам.

Если в начале учащимся преподаются основы понимания цвета, живописной среды, прививаются навыки работы акварелью и осуществляется окончательный отход от плоскостного изображения зрительного образа, присущего начинающим, к пространственному, от раскрашивания к живописному решению, то в дальнейшем решаются более сложные колористические и декоративные задачи.

В процессе преподавания всегда едины требования; крепкий рисунок под живопись и работа цветовыми отношениями.

В акварели - прозрачность и профессиональные навыки выражения. В дальнейшем подмалевки и вначале работы ясная передача больших отношений, определенность цветового решения - единая цветовая организация живописного произведения.

Задача реалистического изображения предмета в цвете должна быть увязана с восприятием учащимися всех качеств, присущих этому предмету, его назначение, целесообразность формы, окраски, а также среды, в которой он находится.

Ученики должны хорошо усвоить, что цвет является неотъемлемым признаком предмета.

Очень важно сохранить в учащихся непосредственность их цветового восприятия и постоянно иметь в виду, что путь воспитания цветового вкуса в лицее должен отличаться от пути развития учащихся в кружках самодеятельности.

Так же, как и в рисунке, учащиеся должны подкреплять работу в классе выполнением домашних заданий.

1. Мелкие предметы на светлом фоне.

Первые задания по живописи направлены на развитие и закрепление элементарных навыков работы кистями и красками - правильное устройство рабочего места, посадка за мольбертом, выбор бумаги и кистей, использование разных способов работы акварельными красками, развитие глазомера и чувства

цвета.

Мелкие предметы: насекомые, листья, ягоды требуют точности в рисунке, внимательности и сосредоточенности в работе красками. Предметы выполняются в натуральном размере с передачей объёма и падающими тенями на светлом фоне.

2.Одиночные предметы на светлом фоне.

Овощи и фрукты на светлом фоне выполняются в размере А-5 или несколько предметов на одном листе. Карандашом намечается точный рисунок предмета одной тонкой линией. Работа красками начинается со светлого фона, затем блик, свет, полутон и тень накладываются прозрачными слоями. Каждый лессировочный слой высушивается, затем прокладывается следующий, доводя работу до законченности.

3.Одиночные предметы на цветном фоне.

В задании на цветном фоне прежде выполняются светлые предметы, а затем фон. После первой прокладки цветного фона тени на предметах приходится усиливать. На примере этого задания учеников знакомят с законами взаимодействия дополнительных цветов.

4. Работа над эскизами.

Эскизы натюрмортов в разных цветовых гаммах выполняются в размере 10-12 см. по большей стороне. Это задание развивает композиционное мышление, чувство композиционного равновесия на листе, приучает правильно брать тональные и цветовые отношения.

5. Натюрморт из 2-3 предметов на светлом фоне.

Самый удачный эскиз увеличивается по клеточкам до размера А-4. Большое внимание уделяется подготовительному рисунку. Рисунок под акварель выполняется одной тонкой линией. Работа красками начинается со светлого. Эскиз в процессе работы должен быть прикреплен на мольберте. Работа доводится до цельного, законченного состояния.

6. Натюрморт из 2-3 предметов на цветном фоне.

Ученику следует вспомнить, разъяснить и закрепить следующие понятия: единство освещения характеризуется не только светом и тенью (как тональные отношения), но и разницей в цвете на свету, в полутонах и в тенях. Если свет тёплый - тень холодная (или наоборот). Особенно важно понять и почувствовать, что отношение к тёплому (на свету) и холодному (в тени) не как к потемнению или осветлению одного и того же локального (собственного) цвета, а как к одному цвету на свету и совсем другому в тени.

7.Этюд чучела.

Этюд чучела маленькой птицы: синица, снегирь. Первый этап работы над рисунком. Знакомство с анатомией птицы. Помимо тональных и цветовых отношений в этом задании надо передать характер птицы, материальность оперенья. Птицы большого размера: Ворона, утка, сойка изображаются на цветном фоне с камышами, еловыми ветками и др. растениями, как в живой природе.

8. Натюрморт из бытовых предметов с эскизом.

Натюрморт из бытовых предметов с горшком, тарелкой, полотенцем, овощами и фруктами требует знаний, почерпнутых на уроках рисунка: построение предмета по осям, перспектива цилиндра, куба. На эскизе находится композиционное решение, затем эскиз выполняется в тоне и в цвете. По клеткам эскиз увеличивается до нужного размера и ученик переходит к работе над живописью. Особое внимание уделяется общему тону.

9. Натюрморт с букетом цветов.

Тонкость в выполнении и свежести красок требуется в натюрморте "Букет цветов". Ученик должен знать, как ботаник, устройство каждого растения. Цветы много веков были предметами любования и изображения на картинах.

10. Сложный декоративный натюрморт " Народные промыслы".

Натюрморт с "Хохломой", "Гжелью" или Жостовским подносом на ярком фоне радует глаз, но создаёт сложности. Все орнаменты нужно уложить на форму посуды или складок тканей, яркие цвета привести к гармонии.

П.Натюрморт с гипсовым орнаментом.

Натюрморт с гипсовым орнаментом требует грамотного рисунка, знания законов перспективы. Все тончайшие оттенки гипса надо передать, не перегрузив общий тон, вылепить объём.

12. Натюрморт с чучелом птицы.

Натюрморт с чучелом птицы подытоживает работу над предыдущими заданиями. Ученик должен продемонстрировать умение хорошо рисовать птицу, передавать материальность предметов, владеть общим тоном.

13. Натюрморт в интерьере "Атрибуты искусства" с эскизом.

Натюрморт в интерьере "Атрибуты искусства" потребует несколько вариантов композиционного решения. Увеличение эскиза по клеткам, построение пространства с использованием знаний перспективы. Цельность охвата глазами всего пространства интерьера очень важны в работе.

Эта работа является итоговой.

Так же, как и в рисунке, учащимся желательно подкреплять работу в классе выполнением домашних заданий.

Накопление опыта в изображении предметов цветом, приобретение профессиональных навыков дадут возможность учащимся более свободно раскрывать поэзию цвета.

Время, отведенное на усмотрение преподавателя, должно использоваться для поисков методических путей целесообразного решения тех или иных живописных задач, для запаса времени при выполнении продолжительных заданий. В эти часы могут быть проведены кратковременные этюды, в которых учащиеся должны решать отдельные задачи, поставленные преподавателем.

2.1 Методическое обеспечение учебного процесса

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;

посильное 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, аудиозаписи.

3 Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

Алексеев С.О. О колорите. - М.. 1974

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

Беда Г. В. Живопись. - М.. 1986

Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002

Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников,- М.: Арт-Родник, 2004

Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: Просвещение. 1992

Волков П. Н. Композиция в живописи. - М., 1977 Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997 Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986 Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992
Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО "СФЕРА"; "Сварог", 1996
Паранюшкин Р.А. Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. -Ростов н/д: Феникс, 2007
Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003

Учебная литература

Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобразит, искусство, 1986: №1,1988: №2
Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996
Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи.-Обнинск: Титул, - 1996
Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. - М.: Конец века, 1997 Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. - АСТ, 2005 Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985 Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву - АМ, Агар, 1999 Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.

Дополнительная программа художественно-эстетической направленности «Композиция»

Пояснительная записка

1.1 Введение:

Композиция является основой художественного творчества, в ней отражается активное отношение художника к жизни.

Термин «Композиция» - означает сложение, соединение частей в гармоничное целое. С помощью композиции художник воплощает свою идею в художественный образ.

1.2 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе:

Программа учебного предмета «Композиция» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к программам в области изобразительного искусства.

Содержание программы отвечает целям и задачам по начальному художественному образованию.

Главный закон композиции - цельность. Все элементы композиции находятся во взаимной связи и

зависимости, подчиняясь логике воплощения замысла художника. Ни форма, ни цвет не существуют сами по себе, а только в отношении к целому. В композиции художник создаёт живой конструктивный принцип, способный служить основой будущего произведения, объединить в одно целое все его детали. Эта закономерность связи всех элементов произведения в искусстве выражается ритмом, мелодией, музыкальным началом композиции. (Е.А. Кибрик)

1.3 Цель и задачи учебного предмета:

Воспитание активного, творческого отношения ученика к работе над композицией.

Целью учебного предмета «Композиция» 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. Конечная цель обучения этому предмету - это осознанная самостоятельная работа над композицией, достижение законченного цельного профессионально-грамотного результата.

Задачи учебного предмета:

Задача преподавателя - привить интерес к работе над композицией, внимательно и требовательно относится к ученикам, ценить их индивидуальность, поощрять творческую активность. Развитие наблюдательности, воображения и фантазии.

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков по выполнению творческих работ, в том числе:

знаний основных законов композиции, их возможностей и эстетических качеств; знаний разнообразных

методик работы над композицией;

знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя композиции;

умений понимать и передавать эмоциональный строй в условиях цветовой среды;

умений изображать в перспективе объекты предметного мира, композиционного пространства;

навыков в использовании разных материалов;

навыков последовательного ведения работы над композицией;

- формирование у одаренных учеников комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

1.4 Форма проведения учебных занятий

Работа в классе под руководством педагога сочетается с самостоятельной деятельностью дома. Учитель производит как групповые, так и индивидуальные занятия по композиции с каждым учеником. Для развития наблюдательности учениками выполняются наброски и зарисовки с натуры, по памяти и по воображению. Для этой цели у каждого учащегося должен быть всегда при себе альбом для зарисовок. На основе собранного материала выполняются композиции по наблюдениям. Особый интерес представляют собой композиции на литературные и исторические сюжеты. Такие темы требуют глубокого изучения материала, богатого воображения, яркого внутреннего видения, эмоционального

сопереживания. Ученик одинаково успешно должен справляться с композициями по наблюдения и с сочинениями на литературные и исторические темы, выполнять задания на свободную и заданную темы.

Занятия по предмету «Композиция» осуществляются в форме групповых занятий. Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами общего и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную (по желанию) работу.

1.5 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).

Регулярно проводятся просмотры.

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

1.6 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

Большое значение в работе над композицией имеют качественные художественные материалы, которые все учащиеся должны приобрести и приносить на занятия.

- Краски акварельные "Санкт-Петербург", "Белые ночи" 24 или 36 цветов, дополнительно синие, жёлтые тюбики.

- Кисти

Колонок круглый -№ 3,4,5 Белка круглая

- № 6, 10, 12 Белка плоская - № 10

Щетина или синтетика плоская -№ 2

- Бумага акварельная импортная листовая или клейки А-3, А-4.

- Бумага чертёжная Гознак.

- Блокнот для эскизов и набросков.

- Карандаши "KOH-I-NOR" Н, НВ, В, 2В, 3В, 4В.

- Ластик "KOH-I-NOR", "Милан"
- Клячка
- Салфетки для кистей.
- Скотч бумажный для прикрепления работы.
- Резак маленький, точилка.
- Планшеты разных размеров. Бумага приклеивается клеем ПВА.
- Палитра белая, ровная (пластик, кафель).

1.7. Результат освоения программы «Композиция».

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

- Глубокое изучение темы, выявление главной идеи будущего произведения.
- Сбор материала: выполнение набросков и зарисовок с натуры и по памяти, по воображению. Зарисовки из книг объектов архитектуры, костюмов предметов быта необходимых для работы.
- Выполнение большого количества эскизов линейных, тональных, цветовых. Поиск художественного решения темы. Выбор и утверждение самого удачного варианта.
- Увеличение эскиза до нужного размера.
- Работа над картоном. Подготовительный рисунок.
- Перенесение рисунка на холст или бумагу. Выполнение композиции по эскизу.
- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств,
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового строя;

1.8. Формы и методы контроля.

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

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

- 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 в форме просмотров учебных работ.

Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной аттестации.

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.

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.

Виды и формы промежуточной аттестации:

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

экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

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.

Учебно—тематический план.

№пп	Наименование темы	Количество часов
	Композиция по наблюдениям	
1.1	Композиция по наблюдениям	9
1.2	Работа над эскизами композиции по наблюдениям	6
1.3	Увеличение по клеткам утверждённого эскиза	3
1.4	Работа над картоном	6
1.5	Выполнение композиции в заданном размере	12
	Итого:	36

	Иллюстрация	
2.1	Серия иллюстраций к литературному произведению. Работа над эскизами	12
2.2	Сбор материала	9
2.3	Работа над эскизами черно-белыми и цветными	12
2.4	Увеличение эскизов до нужного размера	3
2.5	Выполнение иллюстраций в заданном размере	18
	Итого:	54
	Всего:	90

Содержание учебного предмета

Знакомство с теорией композиции и методикой в работе над композицией:

- Композиционное пространство (плоскость - глубина)

разнообразный подход в проблеме композиционного пространства в искусстве разных стран в различные эпохи. Анализ композиционных построений. Древний Египет. Древняя Греция. Икона. Средние века. Возрождение. Барокко. Реализм 19 века. Романтизм. 20-е годы. Советское искусство. Китай. Япония. Современное искусство.

- Типы композиций: орнаментальная, пирамидальная, диагональная, одноплановая, многоплановая, замкнутая, фрагментарная и т. д.

- Художественные средства и приёмы композиции

Ритм - организующее начало в построении композиционного пространства, его музыкальная основа, жизненный пульс художественного произведения.

- Группировка фигур. Объединение фигур единым действием. Выделение композиционного центра. Связь фигур с пейзажем, архитектурой, интерьером. - Движение и статика в композиции.

- - Симметрия и асимметрия.
- - Композиционное равновесие.
- - Точка зрения в композиции. Высокий, низкий, средний горизонт.

- Освещение в композиции.

- Боковое, фронтальное, против света, дневное, искусственное и т. д.

- Тональное решение.

- Цвет и колорит.

- Разнообразные цветовые гаммы, контрастные, монохромные и т. д.

- Выразительность приёма контрастов в композиции:

- большое и маленькое, объёмное и плоское, тёмное и светлое.

Композиция по наблюдениям

1.1 Композиция по наблюдениям.

Композиция по наблюдениям напрямую связана с нашей жизнью. Это сцены увиденные автором,

осмысленные, пластически разработанные и доведённые до художественного образа, отражающего современность. Работа над композицией по наблюдениям начинается со сбора материала, т.е. зарисовок и набросков с натуры. В метро, на улице, в музее или ином месте автор фиксирует свои наблюдения на листах набросков. Постепенно складывается художественный образ будущей композиции.

1.2. Работа над эскизами композиции по наблюдениям.

Первые эскизы линейные, затем в тоне и цвете выполняются в размере 10-15 см. по большой стороне. Делаются варианты в разных цветовых колоритах. Определяется высота линии горизонта, пластическая разработка фигур, находится освещение сцены, решается, что самое светлое, что самое тёмное. Важное значение имеют композиционный центр, распределение фигур и предметов по планам. Цельное гармоничное завершение работы в тоне и цвете - итог работы. Это может быть одна работа или серия работ, объединённых одной темой.

1.3. Увеличение по клеткам утверждённого эскиза.

1.4. Работа над картоном.

1.5. Выполнение композиции в заданном размере.

2. Иллюстрация.

Работе над иллюстрациями предшествует внимательное прочтение литературного произведения, выделение главного события повествования, второстепенных событий.

2.1. Серия иллюстраций к литературному произведению. Работа над эскизами.

2.2. Сбор материала: архитектура, предметы быта, интерьеры, костюмы (зарисовки)

Особое внимание уделяется исторической эпохе во время которой развивается сюжет, характеристике главных героев, предметам интерьера и быта, необходимым для правдивой передачи атмосферы событий. Зарисовки необходимых фрагментов архитектуры, интерьера, предметов быта и костюмы нужной эпохи делаются с книг, находятся в интернете.

2.2. Работа над эскизами черно-белыми и цветными.

Вся серия иллюстраций первоначально выполняется в размере 10-15 см. по большой стороне в карандашно-контурном рисунке. К главным фигурам композиции делаются наброски с натуры. Затем эскизы разрабатываются в тоне и цвете. Цвета могут быть в ограниченном колорите: в два, в три цвета или черно-белой манере.

2.3. Увеличение эскизов до нужного размера.
Удачные эскизы увеличиваются по клеткам до нужного размера.

2.4. Выполнение иллюстраций в заданном размере.

Работа над рисунком иллюстрации требуется очень внимательная и подробная. Картон будущей работы может выполняться на чертёжной бумаге с последующим переводом его на основную акварельную бумагу. В работе используются все заранее сделанные зарисовки, так называемый "сбор материала". Композиционное решение должно раскрывать содержание происходящего, создавая художественный

образ. Перенесённый на чистый лист рисунок иллюстрации разрабатывается в цвете либо в штрихе или иной технике. Иллюстрация рассматривается зрителем с близкого расстояния, поэтому требует внимательной проработки всех деталей, тонкости в исполнении и одновременно цельности. Отдельные листы иллюстраций решаются в различных тональностях и цветовых гаммах в зависимости от содержания. Иллюстрации должны логично сочетаться по размерам, предполагая дальнейшем войти в одну книгу.

Учащимся желательно подкреплять работу в классе выполнением домашних заданий.

Накопление опыта в работе над композицией, приобретение профессиональных навыков дадут возможность учащимся более свободно раскрывать свой творческий потенциал.

Время, отведенное на усмотрение преподавателя, должно использоваться для поисков методических путей целесообразного решения тех или иных композиционных задач, для запаса времени при выполнении продолжительных заданий. В эти часы могут быть проведены кратковременные задания, в которых учащиеся должны решать отдельные задачи, поставленные преподавателем.

3. Методическое обеспечение учебного процесса

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;

посильное копирование шедевров мирового искусства; выполнение

аудиторных заданий по памяти.

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 законам композиции, по техникам исполнения.

6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цветовых эскизов.
8. Выполнение картона.
9. Выполнение работы на формате в материале.

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, аудиозаписи

4. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

Алексеев С.О. О колорите. - М.. 1974

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Календарный учебный график

Беда Г. В. Живопись. - М.. 1986

Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004

Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002

Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников,- М.: Арт-Родник, 2004

Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: Просвещение. 1992

Волков П. Н. Композиция в живописи. - М., 1977 Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997 Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986 Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. -М.: Высшая школа, 1992

Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО "СФЕРА"; "Сварог", 1996

Паранюшкин Р.А. Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. -Ростов н/д: Феникс, 2007

Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДТТТИ. - М., 2003

Учебная литература

Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобразит, искусство, 1986: №1,1988: №2

Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи.-Обнинск: Титул, - 1996

Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. - М.: Конец века, 1997 Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. - АСТ, 2005 Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985 Яшухин А. П.,

Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву - АМ, Агар, 1999 Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.

Календарный учебный график