

Управление культуры администрации Города Томска
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа № 1» Города Томска

ОДОБРЕНА
педагогическим советом
протокол № 1
от 31.08.2016.

Утверждена приказом
от 31.08.2016 г. пр. №
Директор МАОУДО «ДХШ № 1»
О. В. Двизова

Дополнительная общеразвивающая программа
в области изобразительного искусства
для обучающихся 2-ух годичного курса обучения в ДХШ
(срок реализации 2 года)

Разработчики – преподаватели МАОУДОД «ДХШ №1»
высшей квалификационной категории:
Вернер С. В., Кушкова О. В.,
Алсева Н.Б., Скочиллов Г. В.

Томск 2016 г.

Рецензент - Сидорова Е. В. (директор МБОУДОД «Художественная школа» г. Северск,
преподаватель высшей категории)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.....	5
2. Учебный план.....	7
3. Программы учебных предметов	
5.1 Рисунок.....	9
5.2 Живопись.....	23
5.3 Композиция.....	35
5.4 Пленэр.....	47
5.5 История изобразительного искусства	57
5.6 Скульптура	71

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа реализуется с 2004 года. Она была апробирована и показала хороший результат по итогам выпуска в 2006 году. Программа пересмотрена и доработана с учетом современных требований и по итогам методических просмотров результатов освоения программы, а также анализа мониторинга обученности учащихся. Программа реализуется в рамках ПОУ (платных образовательных услуг).

Программа направлена на обучение подростков 14-17 лет основам различных видов изобразительных искусств, приобщению к художественной культуре. Набор учащихся проходит по заявлению родителей.

Срок реализации программы -2 года.

Общий объем аудиторной нагрузки по всем предметам (рисунок, живопись, композиция, пленэр, скульптура, история изобразительного искусства) составляет 872 час.

По учебным предметам общий объем аудиторной нагрузки по программе:

Рисунок – 204 час.

Живопись– 204 час.

Композиция– 204 час.

Пленэр – 56 час.

Скульптура – 136 час.

История изобразительного искусства – 68 час.

Актуальность программы :

Необходимость создания класса ИЗО 2-х годичного курса обучения возникла в связи с тем, что бы подростки, желающие обучаться в ДХШ №1 успевали одновременно закончить художественную и общеобразовательную школу. Обучение по данной программе актуально и перспективно: подросткам даётся возможность за более короткий период обучения получить большой объем знаний и умений, определиться с выбором профессии, с пользой организовать свой досуг.

Главной задачей обучения этого класса является приобщение подростков к художественной культуре, обучение основам изобразительной грамоты, воспитание их эстетического вкуса, а также выявление более одарённых учащихся для продолжения художественного образования в средних и высших специальных заведениях.

Целесообразность заключается в том, что программа скомпонована таким образом, что в ней решаются все задачи начального художественного образования за более короткий срок.

Цель программы: дать обучающимся начальное художественное образование за 2 года. Творческое развитие личности ребенка, раскрытие и развитие лучших личностных качеств, выявление и формирование потребности к творчеству и самореализации.

Задачи:

1. Обучение основам рисунка живописи, декоративной и станковой композиции.
2. Приобщение подростков к художественной культуре.
3. Выявление наиболее одаренных учащихся.
4. Профессиональная ориентация.

Основные формы проведения занятий

Основная форма проведения занятий — урок в классе (аудиторное занятие).

При составлении расписания формируется 1 занятие по три урока.

Виды занятий:

- практическое занятие в классе;
- зарисовки на натуре (сбор материала для композиции);
- просмотр видеоматериала;
- просмотр учебной работы в течение занятия, на определенной стадии выполнения;
- авторские просмотры, обсуждение блока заданий по рисунку, живописи, композиции, пленэру;
- просмотры работ с приглашением родителей;
- беседа, по итогам посещения выставки в художественном музее;
- беседа в мастерской томского художника;

В программе предусматривается проведение домашних заданий; форму подачи, периодичность выполнения, количество зарисовок, этюдов преподаватель определяет сам.

Ожидаемые результаты и способы их проверки:

Требования к уровню подготовки обучающихся сформулированы в разделах программы: рисунок, живопись, композиция, пленэр, скульптура и история искусств.

Главным способом проверки результатов обучения в ДХШ № 1 является просмотр. Просмотры в рамках промежуточной аттестации проводятся один раз в полгода (в конце декабря и в конце мая текущего учебного года). Преподаватели-предметники оценивают работы обучающихся по 5-тибалльной шкале.

По завершении обучения, в конце 2 класса проводится экзаменационный просмотр работ выпускников по живописи, рисунку, композиции и пленэру. Итоговая аттестация по предметам «Скульптура» и «История искусств» проводится в виде зачета.

Учебный план

№	Наименование предмета	Количество учебных часов в неделю		Количество учебных часов в год		Всего учебных часов по программе	Промежуточная аттестация (по полугодиям)	Итоговая аттестация (по полугодиям)
		1 кл.	2 кл.	1 кл.	2 кл.			
1	Рисунок	3	3	102	102		1,2,3	4
2	Живопись	3	3	102	102		1,2,3	4
3	Композиция (тематическая, прикладная)	3	3	102	102		1,2,3	4
4.	Скульптура	2	2	68	68		1,2,3	4
5.	История изобразительного искусства	1	1	34	34		1,2,3	4
6.	Пленэр (учебная практика)			28	28		2	4
	Всего	12	12	436	436			

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

РИСУНОК

дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный предмет «Рисунок» направлен на общехудожественное образование, получение начальных знаний по изобразительной грамоте и владения художественными графическими материалами и техниками.

Срок реализации учебного предмета – 2 года.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета «Рисунок» - 204 час.

	1 класс	2 класс
Распределение учебного времени по годам обучения (в час.)	102	102
Недельная нагрузка (в час.)	3	3

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в групповой форме, численностью от 11 чел.

Задачи учебного предмета

- дать знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»;
- дать знание законов перспективы;
- научить последовательному ведению длительной постановки;
- выработать навыки владения линией, штрихом, пятном;
- выработать навыки владения различными графическими материалами.

Методы обучения

- теоретический (беседы, объяснение, постановка задач)
- наглядный (показ работ из фонда, демонстрация приемов работы)
- практический (обучающие задания, наброски, зарисовки, длительные задания)

Методические рекомендации

В основу программы по рисунку положена традиционная академическая программа с изменениями в сторону художественно-эстетического направления. Поэтому больше времени уделено рисованию плоских предметов, что позволяет более подробно познакомить учащихся с различными графическими фактурами. Раннее знакомство с фактурами позволяет быстрее осмыслить технические приемы передачи материальности предметов, осознать самоценность декоративных фактур как выразительного средства, и научиться использовать их в творческих композициях.

Система игровых моментов при обучении академическому рисунку позволяет сделать предмет рисунка более интересным и занимательным. Система ускоряет развитие

пространственно-конструктивного мышления, связывает академический рисунок (рисунок, отражающий действительность) с художественным решением образа (выражение эмоций).

При выполнении заданий будущие художники должны научиться рисовать с натуры предметы комбинированной формы с передачей перспективного сокращения формы, передавать в рисунках объем предметов средствами светотени, увязывать их между собой и выдерживать тоновую закономерность всей постановки; сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке ошибки, пользоваться различной штриховкой (косой, по форме) для выявления объема, формы изображаемых предметов и складок драпировки.

Перед учеником встает следующая задача: научиться передавать структуру ткани драпировки; объем, пластику и направление линий ее складок; связь драпировки с предметами, которые она покрывает, и с пространственной средой.

Педагог должен объяснить ученикам, что при изображении натюрморта нельзя прорисовывать все предметы в одинаковой степени. Каждый предмет натюрморта требует к себе особого отношения: предметы и драпировки переднего плана требуют более внимательного анализа формы, более детальной проработки; предметы и драпировки дальнего плана могут быть изображены в общих чертах, достаточно выразить характер их формы.

Для выполнения перечисленных выше задач необходимы знание принципов линейно-конструктивного изображения формы, теории линейной и воздушной перспективы, а также владение техникой рисования.

Важное значение в рисунке имеет тон.

Слово «тон» происходит от греческого «напряжение». Тон – физическая характеристика света, которая определяется характером источника света (солнечный, лунный, искусственный, от электрической лампы или свечи) и окраской освещаемого предмета.

Свет, падая на поверхность тела, меняется в тоне в зависимости от положения плоскостей в пространстве по отношению к источнику света. Поэтому, видя предмет с различными полутонами, мы знаем, что в этом случае каждая поверхность предмета освещена по-разному.

Пользуясь методом обобщения формы в начальной стадии рисунка, когда складки рисуются в виде вытянутых прямоугольных форм, учащийся может не только найти правильное тоновое решение плоскостей драпировки, покрывая одну плоскость тенью, вторую – полутенью, третью – легкими штрихами, но и полностью выдержать рисунок в

тоне – передать светотеневые отношения от самого светлого к самому темному через сумму полутонов.

Используя белый цвет бумаги и силу тона карандаша, ученик может передать не только форму и объем изображаемых предметов, но и фактуру (материальность). Светотеневые отношения (сила светов, теней и полутеней) в общем ансамбле рисунка должны подчиняться общей гармонии. Правильное тоновое решение рисунка помогает художнику точно соблюдать законы воздушной перспективы.

Методическая последовательность работы над натюрмортом

- предварительный анализ постановки, выбор формата листа и точки зрения (места изображения);
- композиционное размещение изображения на листе бумаги;
- передача характера формы предметов и их пропорций;
- конструктивный анализ формы предметов и драпировки, построение тонкими линиями на рисунке общей формы, очертаний, общего пространственного положения предмета;
- выявление объема предметов и драпировки посредством светотени;
- детальная прорисовка формы предметов;
- подведение итогов работы над рисунком.

Композиционное размещение изображения на листе

Начинать рисунок всегда нужно с композиционного размещения изображения. Очень важно скомпоновать всю группу предметов так, чтобы лист бумаги был заполнен равномерно. Для этого мысленно объединяем всю группу предметов в одно целое и продумываем ее размещение в соответствии с форматом листа бумаги.

Учитель должен объяснить ученикам, что сверху надо оставлять больше места, чем снизу, тогда у зрителя создастся впечатление, что предметы крепко стоят на плоскости. Вместе с тем надо следить, чтобы изображаемые предметы не упирались в края листа бумаги и наоборот, чтобы не оставалось много пустого места.

Кроме размещения изображения на листе бумаги, ученику необходимо еще найти композиционный центр на картинной плоскости.

В большинстве случаев зрительный центр не совпадает с композиционным, зависящим от расположения главного предмета, вокруг которого группируются остальные. Ведь пространственное положение предметов относительно друг друга в изображении зависит и от выбора точки зрения, которая непременно влияет на компоновку натюрморта в задуманном формате.

При детальной прорисовке формы надо внимательно наблюдать за всеми оттенками и переходами светотени, за всеми деталями формы. Но, работая над деталью, нельзя забывать сравнивать ее с рядом находящейся.

Внимательно прорисовываем тени, падающие от деталей. Такая проработка формы поможет сделать рисунок убедительным и выразительным.

Заканчивая рисунок, ученики под руководством педагога внимательно анализируют тоновые отношения предметов натюрморта, определяя общий тон предметов, драпировки, различные оттенки тона на свету, в тени, в полутени: на переднем и заднем плане. Надо тщательно проследить за тем, чтобы отдельные предметы не были слишком сильны по тону (черными) и не выпадали (не вырывались) из рисунка.

Материально-технические условия реализации учебного предмета

- наличие специального оборудования: подиумы, мольберты, софиты;
- наличие натюрмортного фонда: предметы быта, драпировки, чучела птиц, животных, гипсовые предметы геометрической формы, гипсовые розетки, головы;
- наличие библиотечного фонда, укомплектованного печатными, электронными, изданиями, учебно-методической литературой в области рисунка.

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	В т. ч. теоретич. занятия	В т.ч. практич. занятия
1 класс				
1	Задание № 1 Беседа о рисунке. Упражнение Растяжка в тоне. «Черепаша или улитка»	6	0,5	5,5
2	Задание № 2 Натюрморт «Старые ботинки»	6	0,5	5,5
3	Задание № 3 Линейный рисунок «Кувшин»	3	0,5	2,5
4	Задание № 4 Линейный рисунок «Овощи»	9	0,5	8,5
5	Задание № 5	12	0,5	11,5

	Рисунок гипсового цилиндра на фоне белой бумаги.			
6	Задание № 6 Натюрморт из 3-х предметов быта цилиндрической формы	12	0,5	11,5
7	Задание № 7 Линейный рисунок Наброски фигуры человека	3	0,5	2,5
8	Задание № 8 Зарисовки чучел птиц, разных по характеру, по движению	9	0,5	8,5
9	Задание № 9 Перспективное построение предметов прямоугольной формы	9	0,5	8,5
10	Задание № 10 Контрольное задание. Натюрморт с предметом прямоугольной формы (коробка, книга)	18	0,5	17,5
11	Задание № 11 Зарисовка головы человека	15	0,5	14,5
	Итого за 1 класс	102	5,5	96,5
2 класс				
1	Задание № 1 Рисование черепа и головы человека в одном ракурсе	21	0,5	20,5
2	Задание № 2. Натюрморт из предметов быта разных по материальности	21	0,5	20,5
3	Задание № 3 Зарисовка фигуры сидящего человека	6	0,5	5,5
4	Задание № 4 Графический натюрморт.	21	0,5	20,5

	Выбор техники исполнения: граттаж, тушь, капиллярная ручка.			
5	Задание № 5 Зарисовка группы людей (2 -3 чел.)	6	0,5	5,5
6	Задание № 6 Экзаменационная постановка Тематический натюрморт.	27	0,5	26,5
	Итого за 2 класс	102	3	99

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 класс

Требования к уровню подготовки обучающихся.

1. Уметь пользоваться графическими материалами (карандаш, тушь, кисть, уголь, фломастер).
2. Уметь выбирать формат, компоновать предметы в листе.
3. Передавать характер формы предметов.
4. Передавать пропорции.
5. Видеть тональные отношения.
6. Уметь «ставить» предмет на плоскость.
7. Передавать объем предметов с помощью света, полутона, тени, рефлекса.
8. Последовательно вести длительную работу (от большой формы к частному).
9. Владеть различными приемами в работе с карандашом (линия, штрих, тоновое пятно) и другими графическими материалами.

1 полугодие (48 час.)

Задание № 1 (6 час.)

Беседа о рисунке. Упражнение

Растяжка в тоне. «Черепаша или улитка»

Задачи:

1. Вводная беседа о рисунке.

2. Знакомство с графическими материалами.

Даются понятия: линия, штрих, тон.

Приобретение технических навыков работы карандашом.

Материал: карандаш.

Задание № 2 (6 час.)

Натюрморт «Старые ботинки»

Задачи:

1. Композиция изображения в листе.
2. Характер формы. Пропорции.
3. Тональный разбор.

Материал: карандаш.

Задание № 3 (3 часа)

Линейный рисунок «Кувшин»

Задачи:

1. Построение предмета цилиндрической поверхности.
2. Беседа о наглядной перспективе.

Материал: карандаш.

Задание № 4 (9 час.)

Линейный рисунок «Овощи».

Задачи:

1. Конструктивное построение разных овощей.
2. Линейная перспектива.
3. Хорошая компоновка, выбор формата.

Материал: карандаш

Задание № 5 (12 часа)

Рисунок гипсового цилиндра на фоне белой бумаги.

Освещение верхнебоковое, направленное.

Задачи:

1. Решение светотенью объёма цилиндрической формы и пространства постановки.
2. Вводятся понятия: свет, тень, полутон, рефлекс, собственная и падающая тени.

Материал: карандаш.

Задание № 6 (12 час.)

Натюрморт из 3-х предметов быта цилиндрической формы.

Освещение искусственное, верхнебоковое.

Задачи:

1. Выбор формата, композиция изображения в листе.
2. Тональный разбор.
3. Передача объёма.

Материал: карандаш.

II полугодие (54 час.)

Задание № 7 (3 час.)

Линейный рисунок. Наброски фигуры человека.

Позируют уч-ся класса. Позы спокойные, ясно читаемые.

Задачи:

1. Пропорции фигуры человека.
2. Характер фигуры человека.
3. Выразительность линии.

Материал: карандаш.

Задание № 8 (9 часа)

Зарисовки чучел птиц, разных по характеру, по движению.

Решение формы чучела тональным пятном.

Быстрые зарисовки, наброски мягким материалом: уголь, сангина.

Задачи:

1. Пропорции.
2. Характер формы.
3. Движение в пространстве.
4. Смелое тональное решение.

Материал: карандаш, уголь, соус, сангина.

Задание № 9 (9 час.)

Перспективное построение предметов прямоугольной формы:

1. лист бумаги,
2. бумажная рамка,

3. каркасный куб.

Задача:

1. Постановка на плоскость предметов прямоугольной формы.

Материал: карандаш.

Задание № 10 (18 час.)

Контрольное задание.

Натюрморт с предметом прямоугольной формы (коробка, книга).

Линейный рисунок. Освещение естественное.

Задачи:

1. Перспективное построение предметов.
2. Постановка на плоскость предметов прямоугольной формы.
3. Передача пространства линией.

Материал: карандаш.

Задание № 11 (15 час.)

Зарисовка головы человека (уч-ся делятся на пары и позируют по очереди по 10 мин.)

1. Анфас.
2. Профиль или 3/4.

Задачи:

1. Характер большой формы.
2. Основы конструктивного построения головы человека.

Материал: карандаш

2 класс

Требования к уровню подготовки обучающихся

1. Сознательно использовать приемы линейной перспективы.
2. Уметь моделировать форму сложных предметов.
3. Последовательно вести длительную постановку (от общего к частному).
4. Передавать пространство и объемы форм средствами светотени.
5. Владеть линией, штрихом, пятном (культура работы штрихом).
6. В набросках выявлять характерное.
7. Передавать материальность предметов с помощью штриха.

I полугодие (48 часов)

Задание № 1 (21 час.)

Рисование черепа и головы человека в одном ракурсе.

Задачи:

1. Применение основ пластической анатомии.
2. Линейно-конструктивное построение черепа и головы человека.
3. Передача объёма.

Материал: карандаш.

Задание № 2 (21 час.)

Натюрморт из предметов быта разных по материальности

Освещение: верхнебоковое, направленное.

Задачи:

1. Композиция в листе.
2. Выбор формата.
3. Конструктивное построение предметов.
4. Решение объёма предметов и пространства постановки светотенью.

Материал: карандаш.

Задание № 3 (21 час.)

Зарисовка характерной фигуры сидящего человека.

Задачи:

1. Передача характерных особенностей фигуры человека.
2. Изображение живой формы на основе знания конструкции.
3. Работа выразительной линией.

Материал: карандаш

II полугодие (54 часа)

Задание № 4 (21 час)

Графический натюрморт. Выбор техники исполнения: граттаж, тушь, капиллярная ручка.

Задачи:

1. Условно-декоративное решение формы предметов и пространства постановки.
2. Разнообразие линий, пятен, фактур.

Материал: карандаш

Задание № 5 (6 час.)

Зарисовка группы людей (2 -3 чел.)

Задачи:

1. Передача характерных особенностей моделей.
2. Изображение живой формы на основе знания конструкции.
3. Выразительность линии, тональное пятно

Материал: карандаш.

Задание № 6 (27 час.)

Экзаменационная постановка. Тематический натюрморт

Освещение верхнебоковое, направленное.

Задачи:

1. Предметы разные по форме и материалу. Хорошая компоновка, передача характерной формы предметов, их взаиморасположение в пространстве, точное конструктивное построение.
2. Работа светотенью по передаче объёма предметов и пространства.

Материал: карандаш

Помимо заданий, указанных в программе, педагог может давать короткие индивидуальные задания, домашние задания.

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта: учебное пособие для студентов ВУЗов 2014 г.
2. Волков Н.М. «Восприятие предмета и рисунка» - Москва, издательство «Академия педагогических наук» 1950г.
3. Волков Н.Н. «Восприятие предмета и рисунка» - Москва, 1950г.
4. Гордон Л. Техника рисования фигуры человека. М., «ЭКСМО» 2001г.
5. Долгих О. Р. «Основы перспективных сокращений. Приемы построения простых геометрических объемов в перспективе» методические указания к практическим занятиям - Томск: Изд. ТГАСУ 2009 г.
6. Дубынина О. М. «Виды и техники наброска» методические указания по самостоятельной работе – Томск: Изд. ТГАСУ 2011 г.
7. Дубынина О. М. «Рисунок геометрических тел с натуры и по представлению» учебное пособие – Томск: Изд. ТГАСУ 2011 г.

8. Копылов А. С., Карнушина И. А. «Рисунок» методические рекомендации – Новосибирск: Изд. НГПУ 2006 г.
9. Кузин В.С. «Наброски и зарисовки» - Москва, «Просвещение» 1981г.
10. Кузин В.С. «Основы обучения изобразительному искусству в школе»-Москва, Просвещение» 1977г.
11. Ли Н. Голова человека. Основы учебного академического рисунка. М., «ЭКСМО» 2013г.
12. Лушников. Рисунок. Изобразительно – выразительные средства. М., «Владос» 2006 г.
13. Непомнящий В.М., Смирнов Г.Б «Практическое применение перспективы в станковой картине» - Москва, «Просвещение» 1978г.
14. Паранюшин. Техник рисунка. Ростов – на –Дону, «Феникс» 2006 г.
15. Патекол Филипп «Как рисовать портрет»- Москва, издательство «ЭКСПО»
16. Петерсон В.Е. «Перспектива» - Москва, издательство «Искусство» 1970г.
17. Поль Калле «Карандаш»- Минск, 2000г, «Попурри».
18. Радлов Н.Э. «Рисование с натуры»- Ленинград «Художник РСФСР» 1972г.
19. Ростовцев Н.Н. «История методов обучения рисования» - Москва,«Просвещение» 1982г.
20. Серов А.М. «Рисунок» - Москва, «Просвещение» 1975г. 15.Популярное руководство к изучению перспективы и теории теней -Ленинград, 1987г.
21. Сокольникова Н.М. «Основы рисунка» -5-8 класс Обнинск, издательство «Титул» 1996г.
22. Усков Б.Н. «Анатомический атлас для самодеятельных художников»- Москва, «Издательство академии Художеств СССР» 1963г.
23. Учебный рисунок в Академии художеств Москва, «Изобразительное искусство» 1990г
24. Эджертон Чармиан «Как научиться рисовать цветы» - Москва, издательство "ЭКСМО - Пресс" 2001г.
25. Эймис Л.Дж, Флиоск К. «Рисуем 50 человек»- Минск, ООО «Попурри» 1999г.
26. Яблонский В.А., Преподавание предметов «Рисунок" и "Основы композиции"- Москва, Высшая школа» 1989г

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ЖИВОПИСЬ

дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный предмет «Живопись» направлен на общехудожественное образование, получение начальных знаний по изобразительной грамоте и владения художественными живописными материалами и техниками.

Срок реализации учебного предмета – 2года.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета «Живопись» -204 час.

	1 класс	2 класс
Распределение учебного времени по годам обучения (в час.)	102	102
Недельная нагрузка (в час.)	3	3

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в групповой форме, численностью от 11 чел.

Задачи учебного предмета

- дать знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- дать знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
- дать основные сведения по цветоведению: понятие спектра, основных и дополнительных цветов, теплых и холодных, контрастных и сближенных, понятие «локальный цвет» предмета;
- научить последовательному ведению живописной постановки;
- выработать навыки владения различными живописными материалами.

Методы обучения

- теоретический (беседы, объяснение, постановка задач)
- наглядный (показ работ из фонда, демонстрация приемов работы)
- практический (обучающие задания, этюды, длительные задания)

Методические рекомендации

В основу программы по живописи положена традиционная академическая программа с изменениями в сторону художественно-эстетического направления. Поэтому больше времени уделено овладению техническими приемами акварельной живописи, гуашью и основами цветоведения.

Важнейшей особенностью живописи является то, что она, дополняя рисунок цветом, обогащает форму, дает возможность лучше понять и передать красочное богатство мира.

Процесс обучения должен идти от простого к сложному. В начале ученик должен научиться видеть и передавать цветовые отношения плоских форм с их локальным цветом.

Цвета в спектре располагаются строго в определенном порядке: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Такие же цвета и в таком порядке мы видим в радуге. Каждый цвет постепенно и незаметно, без резких границ переходит в другой, образуя множество промежуточных (переходных) цветов.

Красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие, фиолетовые цвета и все их промежуточные оттенки называют хроматическими (цветными). Все видимые в природе белые, серые и черные цвета принято называть ахроматическими (бесцветными).

Можно выделить три базовых свойства хроматического цвета — светлоту, насыщенность и силу тона.

Ахроматические цвета отличаются друг от друга только по светлоте, т. е. один цвет относительно светлее или темнее другого.

Большую часть работы по живописи представляет натюрморт. Постановки должны быть разнообразны по характеру и содержанию, тематически согласованы. Выполнение этого условия способствует большей заинтересованности и творческому решению задач, поставленных перед учащимися.

В процессе работы учащиеся знакомятся с различными приемами работы акварелью: длительной, многослойной живописью, приемами «а, ла прима», «по сырому», работой полусухой кистью и т.п.

Материально-технические условия реализации учебного предмета

- наличие специального оборудования: подиумы, мольберты, софиты;
- наличие натюрмортного фонда: предметы быта, драпировки, чучела птиц, животных, гипсовые предметы геометрической формы, гипсовые розетки, головы;
- наличие библиотечного фонда, укомплектованного печатными, электронными, изданиями, учебно-методической литературой в области живописи.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	В т. ч. теоретич. занятия	В т.ч. практич. занятия
1 класс				
1	Задание № 1 Упражнение по цветоведению «Бабочка»	6	1	5
2	Задание № 2 «Осенние листья» на фоне белой бумаги.	9	0,5	8,5
3	Задание № 3 Натюрморт «Тыквы».	9	0,5	8,5
4	Задание № 4 Натюрморт «Перцы», «Яблоки».	9	0,5	8,5
5	Задание № 5 Натюрморт из 3-х предметов с цветовым ограничением или в технике «гризайль»	15	0,5	14,5
6	Задание № 6 Натюрморт с рыбой на синих драпировках	9	0,5	8,5
7	Задание № 7 Натюрморт с белым предметом на фоне локальных драпировок	12	0,5	11,5
8	Задание № 8 Контрольное задание. Натюрморт из предметов цилиндрической и прямоугольной формы	15	0,5	14,5
9	Задание № 9 Этюд «Весенняя веточка».	3	0,5	2,5
	Итого за 1 класс	102	8,5	93,5

	2 класс			
1	Задание № 1 Живописные этюды (цветы, фрукты)	9	0,5	8,5
2	Задание № 2 Живописные этюды «по-сырому»	6	0,5	5,5
3	Задание № 3 Натюрморт «Дары осени» с главным керамическим предметом и овощами, форэскиз.	18	0,5	17,5
4	Задание № 4 Этюд фигуры человека	15	0,5	14,5
5	Задание № 5 «Натюрморт с чучелом птицы».	21	0,5	20,5
6	Задание № 6 Экзаменационная постановка. Натюрморт с металлическим чайником.	24	0,5	23,5
7	Задание № 7 Этюд с весенней веткой в стеклянном сосуде	9	0,5	8,5
	Итого за 2 класс	102	3,5	98,5

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 класс

Требования к уровню подготовки обучающихся.

1. Познакомиться с живописными материалами. Изучить технику гуашевой живописи, технику акварели.
2. Уметь выбирать формат, компоновать предметы в листе.
3. Учитывать равновесие цветовых пятен в листе.
4. Передавать локальный цвет предметов.
5. Применять холодные и теплые цвета.
6. Изменять цвет в зависимости от окружения (учиться смотреть и сравнивать цвет).

7. Работать с форэскизом (во II полугодии).
8. Изменять локальный цвет на свету и в тени.
9. Решать большой объем цветом (свет, тень, рефлекс.)
10. Гармонизировать цветовые отношения.

I полугодие (48 часов)

Задание № 1 (6 час.)

Упражнение по цветоведению

«Бабочка»

Задачи:

1. Понятие о холодных и тёплых цветах.
2. Симметрия.
3. Композиционное решение листа.
4. Работа с палитрой.

Материал: гуашь.

Задание № 2 (9 час.)

«Осенние листья» на фоне белой бумаги.

Задачи:

1. Знакомство с техникой гуашевой живописи, материалами.
2. Композиционное решение листа.
3. Равновесие цветовых пятен.
4. Работа с палитрой.

Материал: гуашь.

Задание № 3 (9 час.)

Натюрморт «Тыквы».

Жёлтые, рыжие пятна на сине-голубых драпировках.

Контрастная цветовая гамма.

Задачи:

1. Понятие локального цвета.
2. Хорошая композиция натюрморта, внимательный рисунок.
3. Цветовые отношения.

Материал: гуашь.

Задание № 4 (9 час.)

Натюрморт «Перцы», «Яблоки».

Сине-зелёная цветовая гамма.

Задачи

1. Знакомство с техникой акварельной живописи, материалами.
2. Богатство и разнообразие оттенков синего и зелёного.
3. Влияние одного цвета на другой.

Материал: акварель

Задание № 5 (15 час.)

Натюрморт из 3-х предметов с ограничением цвета в технике «гризайль».

1. Тон в цвете.
2. Решение большого объёма.

Материал: акварель

II полугодие (54 час.)

Задание № 6 (9 час.)

Натюрморт с рыбой на синих драпировках.

Задачи:

1. Выработка технических навыков работы акварелью.
2. Обогащение локального цвета оттенками при сохранении цельности листа.
3. Гармония цветовых отношений.

Материал: акварель.

Задание № 7 (12 час.)

Натюрморт с белым предметом на фоне локальных драпировок.

Освещение искусственное.

1. Изменение цвета в зависимости от окружения.
2. Решение большого объёма цветом.

Материал: акварель.

Задание № 8 (15 час.)

Контрольное задание.

Натюрморт из предметов цилиндрической и прямоугольной формы

Задачи:

1. Изменение цвета в зависимости от окружения.
2. Решение большого объёма цветом.
3. Свет, полутон, тень, рефлекс, падающая тень.

Материал: акварель.

Задание № 9 (15 час.)

Этюд «Весенняя веточка».

Задача:

1. Подготовка к пленэру.

Материал: акварель.

2 класс

Требования к уровню подготовки обучающихся.

1. Уметь решать объем цветом.
2. Передавать пространство цветом.
3. Создавать колорит в работе.
4. Передавать гармонию цветовых отношений.
5. Иметь определенный уровень живописной культуры и технические навыки работы гуашью и акварелью.
6. Уметь последовательно вести длительную работу.
7. Выявлять главное в натюрморте и подчинять ему все второстепенное.
8. Вести длительную работу с форэскизом.

I полугодие (48 часов)

Задание № 1 (9 час.)

Живописные этюды (цветы, фрукты)

Задачи:

1. Закрепление технических навыков работы с акварелью.
2. Гармония цветовых отношений.

Материал: акварель.

Задание № 2 (6 часа)

Живописные этюды «по-сырому»

Задачи:

1. Изучаем приём письма «по-сырому».
2. Композиционное решение листа.
3. Целостность цветового строя листа.

Материал: акварель

Задание № 3 (18 час.)

Натюрморт «Дары осени» с главным керамическим предметом и овощами.

Задачи:

1. Цветовой рефлекс.
2. Выявление главного в натюрморте.
3. лепка формы округлых предметов.
4. Умение вести длительную постановку.

Материал: акварель или гуашь (на выбор).

Задание № 4 (15час.)

Этюд фигуры человека.

Задачи:

1. Отработка технических навыков работы кистью.
2. Интересное пластическое решение формы.

Материал: акварель.

II полугодие (54 час.)

Задание № 5 (21 часа)

«Натюрморт с чучелом птицы». Бытовые предметы на фоне локальных драпировок.

- Задачи:
1. Передать взаимовлияние цвета; гармонию цветовых отношений.
 2. Создать колористическую цельность постановки.

Материал: гуашь.

Задание № 6 (24 час.)

Экзаменационная постановка. Натюрморт с металлическим чайником (разных по материалу)

Освещение верхнебоковое.

Задачи:

1. Решение объёма, пространства, материальности цветом.
2. Пластическая завершённость формы.
3. Гармония цветовых отношений.
4. Колорит.

Материал: акварель или гуашь

Задание № 7 (9 час.)

Этюд с весенней веткой в стеклянном сосуде.

Задачи:

1. Точность цветовой характеристики предметов.
2. Гармония цветовых отношений.

Материал: акварель.

Помимо заданий, указанных в программе, педагог может давать короткие индивидуальные задания, домашние задания (кратковременные этюды: цветов, овощей, фруктов, животных, птиц, фигуру человека и т.д.).

2. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айзенбарт Б. Полный курс акварели. -М.: АСТ, 2000
2. Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия. - М.: Советский художник, 1986
3. Барбер Д. Рисуем акварельными красками. М., «Кристина – Новый век» 2007 г.
4. Бесчастнов Н.П. Живопись: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., «Владос» 2010 г.
5. Визер В. Живописная грамота. Москва-Санкт-Петербург, «Питер» 2006 г.
6. Джеки Баррас. Свет в акварели. Уроки живописи. М., 2005 г.
7. Марков. Об акварели или живописи водяными красками. «Московская государственная специализированная школа акварели С. Андрияки с музейно - выставочным комплексом» 2003г
8. Маслов И.Я. «Пленэр» - Москва, «Просвещение» 1984г
9. Михайлов А.М. «Искусство акварели»- Москва, «Изобразительное искусство» 1995г.
10. Морозов. Живопись и рисунок гуашью. М., «ЭКСМО» 2006г.
11. Ньютон У. Акварельная живопись. М., «Кристина – Новый век» 2007г.

12. Парамон Эдиссионес. Основы живописи. С.Петербург.1994 г.
13. Парамон Эдиссионес. Школа живописи. Уроки мастерства. 16 издание. М.2005 г.
14. Розенберг К. Натюрморт с цветами. М., «Арт-Родник» 2010 г.
15. Смирнов Г.Б. «Живопись»- Москва, «Просвещение» 1975г.
16. Соколова Н.М. «Основы живописи» - 5-8 классы, Обнинск,издательство «Титул» 1996г.
17. Унковский А. «Живопись. Вопросы колорита» - Москва, издательство «Просвещение» 1980г.
18. Фармаковский М.В. «Акварель ее техника, реставрация, консервация»- Ленинград, 1950г.
19. Шашков. Живопись и ее средства. М., «Академический проект» 2010 г.
20. Шоу Дж. Курс живописи. М., «Астрель – АСТ» 2005 г.
21. Штаничева. Живопись. М., «Академический проект» 2009 г.
22. Яковлева. Свет и цвет в живописи. М., «ГД «Издательство Мир книги»» 2006 г.

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
КОМПОЗИЦИЯ

дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный предмет «Композиция» направлен на общехудожественное образование, получение начальных знаний по изобразительной грамоте и формирование творческого, художественного, образного мышления.

Срок реализации учебного предмета – 2года.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета «Композиция» -204 час.

	1 класс	2 класс
Распределение учебного времени по годам обучения (в час.)	102	102
Недельная нагрузка (в час.)	3	3

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в групповой форме, численностью от 11 чел.

Задачи учебного предмета

- дать знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- дать знание принципов сбора подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- научить применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, контрасте, нюансе, композиционном центре в композиционных работах;
- выработать навыки работы над композицией.

Методы обучения

- теоретический (беседы, объяснение, постановка задач)
- наглядный (показ работ из фонда, демонстрация приемов работы)
- практический (обучающие задания- упражнения, сбор материала, длительные задания)

Методические рекомендации

В основу программы по композиции положена традиционная академическая программа с изменениями в сторону художественно-эстетического направления. Поэтому больше времени уделено выполнению обучающимися творческих заданий.

Предмету «Композиция» принадлежит одна из главенствующих ролей. Именно этот предмет непосредственным образом должен воздействовать на развитие творческих способностей, стимулировать и направлять их.

Работа над композицией ведется с постоянным усложнением.

Темы и задачи композиции должны учитывать степень развития учащихся, отвечать возрастным особенностям их восприятия действительности, знаниям и духовным запросам. Младшим детям свойственно преобладание эмоционального восприятия, для подростка характерно интенсивное интеллектуальное развитие

В работе над композицией необходимо знакомить обучающихся с разнообразием техник исполнения, материалами, что также способствует повышению интереса к процессу изображения и развитию творческой активности. Например, проводятся занятия по освоению техники гравюры (монотипия).

Работа над композицией строится по следующим этапам: ученикам предлагается тема, педагогом определяется задача задания и материал исполнения. Далее следует работа обучающихся над форэскизом, предполагающая сбор материала, поиски композиционного решения, цветовой гаммы.

Начиная с 1 класса, необходимо решать задачи, которые будут основными для всего периода обучения композиции - это развитие воображения, фантазии, художественной наблюдательности ученика.

Материально-технические условия реализации учебного предмета

- наличие специального оборудования: столы, мольберты;
- наличие библиотечного фонда: энциклопедии, тематические подборки иллюстраций, учебно-методическая литература в области композиции (станковой и декоративно-прикладной);
- наличие материалов для занятий композицией.

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	В т. ч. теоретич. занятия	В т.ч. практич. занятия
1 класс				
1	Задание № 1 Беседа о композиции. Суприматические упражнения: статика, динамика, равновесие, хаос	6	2	4
2	Задание № 2	9	0,5	8,5

	«Линия и волна». Композиция в полосе.			
3	Задание № 3 «Маска» - монотипия.	6	0,5	5,5
4	Задание № 4 Графика. Композиция с животными .	15	1	14
5	Задание № 5 Композиция «Зимний пейзаж»	12	0,5	11,5
6	Задание № 6 Копирование. Амодео Модильяни «Портреты»	12	0,5	11,5
7	Задание № 7 Сюжетно-тематическая композиция «Космос и Я».	18	1	17
8	Задание № 8 Беседа-лекция о декоративно-прикладном искусстве.	1	1	-
9	Задание № 9 Декоративная композиция Роспись по дереву «Рыбка»	23	0,5	22,5
	Итого за 1 класс	102	7,5	95,5
	2 класс			
1	Задание № 1 Экскурсия в осенний парк. Декоративный букет из сухих цветов и трав. Техника «Набрызг».	9	0,5	8,5
2	Задание № 2 Композиция «Автопортрет».	21	0,5	20,5
3	Задание № 3 Поход в мастерскую к художнику-графику.	18	0,5	17,5

	Экслибрис.			
4	Задание № 4 Батик «Цветы и бабочки», «Подводный мир», «Человек и музыка» (на выбор).	27	0,5	26,5
5	Задание № 5 Экзаменационное задание. Графическая композиция «Томские сказания».	27	0,5	26,5
	Итого за 2 класс	102	5	97

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 класс

Требования к уровню подготовки обучающихся.

1. Познакомиться с законами композиции.
2. Развивать фантазию и воображение, образное мышление, с помощью чтения литературных произведений.
3. Познакомиться с базовыми принципами и средствами композиции, уметь применять их на практике:
 - формат и размер плоскости картины;
 - ритм (статика, динамика, покой, хаос);
 - симметрия, асимметрия;
 - равновесие;
 - контраст форм и пятен;
 - сюжетно-композиционный центр и средства его выражения.
4. Познакомиться с различными техниками исполнения: аппликация, монотипия, тушь, кисть, перо, гуашь.
5. Иметь навыки работы с декоративной композицией, знать ее особенности и отличие от станковой композиции.

I полугодие (48 часов)

Задание № 1 (6 час.)

Беседа о композиции. Суприматические упражнения: статика, динамика, равновесие, хаос и др.

Задачи:

1. Знакомство с форматом (вертикальный, горизонтальный, квадрат).
2. Знакомство с основными средствами композиции
3. Передать состояния: статика, покой, динамика, направленное движение; равновесие пятен, теснота; хаос и др.

Материал: цветная бумага (аппликация).

Задание № 2 (9 час.)

«Линия и волна» Композиция в полосе.

Задачи:

1. Знакомство с основными выразительными средствами графики:
2. Создать ритмы линий:
 - Прямые линии.
 - Волнистые линии.
 - Переплетение прямых и волнистых линий.

Материал: тушь, перо.

Задание № 3 (6 час.)

«Маска» - монотипия.

Задачи:

1. Знакомство с искусством маски.
2. Знакомство с техникой «монотипия».
3. Орнамент.
4. Равновесие цветовых пятен и линий в выбранном формате.

Материал: орг. стекло, бумага, гуашь, тушь, перо, кисть.

Задание № 4 (15 час.)

Графика. Композиция с животными.

Задачи:

1. Создать ритмы и равновесие всех пятен и линий в выбранном формате.

2. Создать выразительные силуэты животных.

Материал: тушь, перо, кисть.

Задание № 5 (12 час.)

Композиция «Зимний пейзаж».

Задачи:

1. Сбор материала – натурные зарисовки.
2. Поиск композиционного решения.
3. Выразительность композиционного и колористического решения.

Материал: бумага, гуашь.

II полугодие (54 час.)

Задание № 6 (12 час.)

Копирование. Амодео Модильяни «Портреты»

Задачи:

1. Приобщение к живописной культуре
2. Дальнейшее изучение цветовой палитры

Материал: бумага, гуашь.

Задание № 7 (18 час.)

Сюжетно-тематическая композиция «Космос и Я».

Задачи:

1. Сочинить композицию на основе просмотренного иллюстративного материала: пейзажи планет, звезды, космические корабли, космонавты в открытом космосе.

2. Придумать необычное цветовое решение.

Материал: бумага, гуашь, фломастеры, цветные мелки.

Задание № 8 (1 час.)

Беседа-лекция о декоративно-прикладном искусстве.

Задача:

Знакомство с декоративно-прикладным искусством. Отличие декоративной композиции от станковой.

Задание № 3 (23 час.)

Декоративная композиция. Роспись по дереву «Рыбка».

1. Стилизация.
2. Выразительное пластическое и цветовое решение.
3. Ритм и равновесие цветовых пятен в плоскостном решении.
4. Работа выполняется с форэскизом.

Материал: деревянная заготовка – рыбка, гуашь, кисть, лак.

2 класс

Требования к уровню подготовки обучающихся.

1. Познакомиться с особенностями композиции в разных жанрах: натюрморт, пейзаж, сюжетная композиция, портрет.
2. Развить образное мышление с помощью работы по воображению.
3. Применять закон соразмерности и соподчиненности частей композиции.
4. Иметь навыки в стилизации.
5. Применять понятие колористической цельности композиции.
6. Выполнять задания по композиции в материале: роспись по дереву, батик, монотипия.

I полугодие (48 часов)

Задание №1 (9 час.)

Экскурсия в осенний парк. Декоративный букет из сухих цветов и трав. Техника «Набрызг».

Задачи:

1. Знакомство с новой графической техникой «набрызг».
2. Силуэтность и стилизация букета.
3. Выявление композиционного центра.
4. Колористическая целостность композиции.

Материал: бумага, листья, травы, цветы, газета, акварель, зубная щётка, нож.

Задание № 2 (21 час.)

Композиция «Автопортрет».

Задачи:

Композиционный портрет:

- портрет на фоне городского пейзажа,

- автопортрет,
- портрет среди образов другой эпохи.
 1. Самостоятельный выбор сюжета.
 2. Изучение эпохи, быта, костюма.
 3. Знакомство с портретным и историческим жанрами, создание многофигурной композиции.
 4. Симметрия и асимметрия.
 5. Композиционный центр.
 6. Выразительное пластическое и цветовое решение.
 7. Работа выполняется с форэскизом.

Материал: бумага, гуашь.

Задание № 3 (18 час.)

Экслибрис. Поход в мастерскую к художнику-графику.

Задачи:

1. Знакомство с видом графики – линогравюрой.
2. Стилизация форм, предметов и пространства.
3. Форэскиз.

Материал: пластина линолеума, резак, типографская краска, бумага.

II полугодие (54 час.)

Задание №4 (27 час.)

Батик: «Цветы и бабочки», «Подводный мир», «Человек и музыка» (на выбор).

Задачи:

1. Овладение основными навыками работы в технике батика.
2. Изучение «холодных» и «горячих» способов батика.
3. Стилизация.
4. Выразительное цветовое и пластическое решение.

Материал: подрамник, рамка, ткань (40х60 см), краски для батика.

Задание № 5 (27 час.)

Экзаменационное задание. Графическая композиция «Томские сказания».

Задачи:

1. Подбор необходимой литературы, иллюстративного материала для реализации предложенной темы.
2. Творческий подход к решению темы.

3. Воплощение замысла через сюжет, натюрморт, портрет, пейзаж и т.д.
4. Сюжетно-композиционный центр.
5. Выразительное графическое решение.

Материал: тушь, перо.

Помимо заданий, указанных в программе, педагог может давать короткие индивидуальные задания, домашние задания.

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Просвещение, 1974.
2. Барашкова В. Графика Елизаветы Кругликовой. Юный художник, 1986, № 3.
3. Барышников А.П. Перспектива. М.: Искусство, 1955.
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: ВЛАДОС, 2002.
5. Большаков В.М. Декор и орнамент в книге. М.: Книга, 1990.
6. Большая энциклопедия животных. М.: «Просвещение» 1978г.
7. Брут В., Тильке М. «История костюма». М.: «ЭКСМО - Пресс» 1998г.
8. Величко К. «Роспись (техника, приемы, изделия)». Москва, «Аст-пресс», 2000.
9. Волков Н.Н. Геометрия и композиция в картине. М.: Искусство, 1975, № 6.
10. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977.
11. Голубева О.Л. Основы композиции. М.: Изобраз. Иск-во, 2001.
12. Даниэль СМ. Искусство видеть, Л.: 1990.
13. Даниэль СМ. Учебный анализ композиции. Творчество, 1984, № 3.
14. Дейнека А. Учитесь рисовать. М.: Детская литература, 1961.
15. Детский атлас живого мира М.: «Оникс» 2000г.
16. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М.: «Искусство», 1986.
17. Ивановские ситцы - Ленинград, «Художник РСФСР» 1983г.
18. Коптские ткани. Л.: «Аврора» 1967г.
19. Корепанова О.А. Композиция от А до Я: ассоциативная композиция. 2014
20. Котляров А.С. Композиционная структура изображения. М., «Университетская книга» 2008 г.
21. Кочик О.Я. Живописная система В.Э. Борисова-Мусатова. М.: Искусство, 1960.
22. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. 2012 г.
23. Львовский Ф. Основы композиции. Юный художник, 1994: №№ 11,12, 1995: №№ 4, 9.

24. Паранюшкин. Композиция. Ростов – на – Дону, «Феникс» 2005 г.
25. Полная энциклопедия быта русского народа I том. «Олма-Пресс» 1998г.
26. Полуянов Ю.А. Воображение и способности. М.: Просвещение, 1982.
27. Психология цвета: Пер. с англ., М.: «Рефл. Бук», «Ваклер», 1996.
28. Русский народный костюм - Ленинград, «Художник РСФСР» 1984г.
29. Русский рисованный лубок - М.: «Русская книга» 1992г.
30. Русское изразцовое искусство XV-XIX вв. - М.: «Изобразительное искусство» 1983г.
31. Русское народное искусство в собрании Государственного Русского Музея - Л.: «Художник РСФСР» 1984г.
32. Сокольникова. Основы композиции. Обнинск, «Титул» 1996 г.
33. Стасевич В.Н. «Пейзаж. Картина и действительность»- М.: «Просвещение» 1978г.
34. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве. Ростов на Дону, Комплекс, 1998.
35. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Искусство, 1986.
36. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе - М.: «Просвещение» 1974г.
37. Шорохов, Е.В. Козлов И.Г. «Композиция»- М.: «Просвещение» 1978г.
38. Яблонский, В.А преподавание предметов "Рисунок" и "Основы композиции"- М.: «Высшая школа» 1989г.

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

ПЛЕНЭР

дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный предмет «Пленэр» направлен на общехудожественное образование, получение начальных знаний по изобразительной грамоте. Пленэр – работа обучающихся на открытом воздухе.

Срок реализации учебного предмета – 2 года.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета «Пленэр» - 56 час.

	1 класс	2 класс
Распределение учебного времени по годам обучения (в час.)	28	28

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в групповой форме, численностью от 11 чел.

Пленэрные занятия проводятся в соответствии с графиком образовательного процесса, конец мая - начало июня.

Задачи учебного предмета

- дать знание законов линейной и воздушной перспективы;
- дать знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся природы;
- научить вести работу над этюдом, зарисовкой;
- выработать навыки восприятия природы в естественной природной среде.

Методы обучения

- теоретический (беседы, объяснение, постановка задач)
- наглядный (показ работ из фонда, демонстрация приемов работы)
- практический (обучающие задания, наброски, зарисовки, этюды).

Методические рекомендации

В основу программы по пленэру положена традиционная академическая программа с изменениями в сторону художественно-эстетического направления.

Программа по пленэру строится по следующему принципу: от выразительно-характерного образа, передаваемого средствами, свойственными обучающимся класса, путем постепенного обогащения его наблюдениями с природы, овладевая изобразительными средствами живописи и рисунка. Обучающийся движется к развитому живописному изображению. Главное в этом процессе – «решение», то есть умение увидеть и передать характер природы, наделять ее пластически-выразительным смыслом, используя элементы

живописного языка: цвет, форму, детали и их соподчинение, нюансы освещения и состояния природы.

Пользуясь графическими средствами – линией, штрихом, тоновым пятном – обучающиеся на пленэре делают зарисовки деревьев, группы деревьев, трав, растений, цветов, небольших пейзажей городского, сельского типа, различных дворовых построек. Объяснение необходимо сопровождать рисунками преподавателя.

В процессе работы на пленэре обучающийся переходит от декоративной трактовки природы к живописному цвету. Постепенно обучающиеся должны решать проблему касаний (небо, деревья, вода). Важна забота о передаче теней (собственных и падающих) живописными средствами.

Преподаватель выбирает место (предметы) для наблюдения и изучения различных природных форм (пейзажа), в связи с целями и задачами определенного задания.

Необходимо научить детей пользоваться видеоискателем.

По итогам пленэра выставляется одна общая оценка.

Материально-технические условия реализации учебного предмета

- наличие специального оборудования: планшетов, раскладных стульчиков;
- наличие библиотечного фонда: учебно-методическая литература в области пленэра;
- наличие материалов для занятий пленэром.

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	Наименование темы	Общее кол-во часов	В т. ч. теоретич. занятия	В т.ч. практич. занятия
1 класс				
1	Задание № 1. Рисунок группы растений (лопухи или одуванчики)	4	0,5	3,5
2	Задание № 2. «Цветы». Живописный этюд в солнечный день.	4	0,5	3,5
3	Задание № 3 Зарисовка группы деревьев разных по движению, по размеру	8	0,5	7,5

4	Задание № 4 Зарисовка «Фрагмент здания»	4	0,5	3,5
5	Задание № 5 Этюд с отражением в воде (вода, земля, небо, деревья, дома, корабль).	8	0,5	7,5
	Итого за 1 класс	28	2,5	25,5
2 класс				
1	Задание № 1 Зарисовка деревянной архитектуры (часть дома, колоннада, балкон, окно).	4	0,5	3,5
2	Задание № 2 Этюд фрагмента деревянной архитектуры (часть дома, колоннада, балкон, окно).	8	0,5	7,5
3	Задание № 3 Зарисовка «Перспектива улочки».	8	0,5	7,5
4	Задание № 4 Этюд или зарисовка многопланового пейзажа.	8	0,5	7,5
	Итого за 2 класс	28	2,5	25,5

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 класс

Требования к уровню подготовки обучающихся.

1. Приобрести навыки работы на натуре.
2. Внимательно изучить природные формы, развить свой взгляд на природу, уметь работать выразительной линией, тоном, пятном.
3. Уметь изображать несложный пейзаж на 3-5 цветовых отношений.
4. Передавать неглубокое пространство линией.

1 класс -28 часов

Задание № 1 (4 час.)

Рисунок группы растений (лопухи или одуванчики).

Задачи:

1. Композиция в листе
2. Подробный, изучающий рисунок
3. Выразительная линия, штрих.
4. Частично проработать тоном.

Формат: А-3, А-4.

Материал: карандаш.

Задание № 2 (4 час.)

«Цветы». Живописный этюд в солнечный день. На 4-5 цветовых отношений.

Задачи:

1. Передать характерные особенности растений
2. Взять отношения цвета неба, земли, растения.
3. Использовать возможности работы с акварелью
4. Красивые, прозрачные тени.

Формат: А-3, А-4.

Материал: акварель.

Задание № 3 (8 час.)

Зарисовка группы деревьев, разных по движению, по размеру, характеру, силуэт кроны.

Задачи:

Формат: А-3, А-4.

Материал: карандаш, тушь, кисть, перо.

Задание № 4 (4 час.)

Живописный этюд.

Группа деревьев, цветущая лужайка.

Задачи:

1. Композиционное решение
2. Передать движение, характер деревьев с помощью выразительной линии, штриха.

3. Передать рефлекс цвета на деревьях.

Цветовые отношения земля, неба, деревьев.

Формат: А-3, А-4.

Материал: акварель.

Задание № 5 (8 час.)

Зарисовка «Фрагмент здания»

Задачи:

1. Перспективное построение.
2. Проработка некоторых деталей (ворота, окно).

Формат: А-3, А-4.

Материал: карандаш.

В случае холода пишем и рисуем в классе: букеты цветов, зарисовки животных, наброски человека.

2 класс

Требования к уровню подготовки обучающихся.

1. Суммирование знаний и умений за время обучения.
2. Передача в изображении пейзажа пространства цветом, линией, тоном.
3. Изучение освещения и его влияние на цветовую характеристику природы.
4. Передача тонких состояний природы.

2 класс - 28 час.

Задание № 1 (4 часа)

Зарисовка деревянной архитектуры (часть дома, колоннада, балкон, окно)

Задачи:

1. Перспективное построение.
2. Выразительной линией, штрихом передать характер застройки.

Формат: А-3, А-4.

Материал: карандаш.

Задание № 2 (8 час.)

Этюд фрагмента деревянной архитектуры, части дома: колоннада, балкон, окно.

Задачи: 1 Композиционное решение

2. Перспективное построение .

3. Работа выразительной линией, тоном.

Формат: А-3, А-4.

Материал: акварель.

Задание № 3 (8 час)

Зарисовка. «Перспектива улочки».

Застройки старой части города. Спуск с горы, подъем в гору. Деревья.

Задачи:

1.Композиция в листе

2. Перспективное построение. Передача характера застройки.

3. Передача пространства выразительной линией, штрихом

Формат: А-3, А-4.

Материал: карандаш тушь, перо.

Задание № 4 (8 час).

Этюд или зарисовка многопланового пейзажа.

Задачи:

1. Композиция в листе.

2. Поиск цветовых и тональных отношений.

3. Передача пространства с помощью цвета, тона

Формат: А-3, А-4.

Материал: бумага, карандаш, акварель.

В случае холода пишем и рисуем в классе: букеты цветов, зарисовки животных, наброски человека.

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айзенбарт Б. Полный курс акварели.- М.: АСТ Внешсигма, 2000.
2. Базазьянц, С. Б. Художник, пространство и среда.- М.: Советский художник, 1983.
3. Бесчастнов Н.П.. Графика пейзажа. учеб. пос. для студ. вузов. М., «Владос» 2008
4. Визер В. Живописная грамота. Основы пейзажа.- Питер, 2006.

5. Ильин С.А. «Акварельно-ознакомительная практика» методические указания - Томск: Изд. ТГАСУ 2002 г.
6. Кузин. Рисунок. Наброски. Зарисовки. (2-е изд., стер.) учеб. Пособие. М., «Академия» 2013 г.
7. Ламуов, И., Гуркус, М., Кринский, В. Элементы архитектурно-пространственной композиции. - М.: Стройиздат, 1968.
8. Маслов Н.Я. Пленэр.- М.: Просвещение, 1984.
9. Репина. Живопись пейзажа на пленэре. Новосибирск 2006 г.
10. Робертсон Б. Как научиться рисовать пейзаж: пособие по рисованию. – М.: ЭКСМО – Пресс, Оформление, 2001.
11. Стасевич В.Н. Пейзаж. Картина и действительность. - М: Просвещение, 1979.
12. Чармиан Эджертон. Как научиться рисовать пейзаж: пособие по рисованию. – М.: Эксмо – пресс, 2001.
13. Чармиан, Э. Как научиться рисовать цветы: пособие по рисованию. – М.: Эксмо – пресс, 2001.
14. Чиварди Джованни. Пейзаж: методы, техники, композиция.- М.: Эксмо – пресс, 2001.

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Данная программа представляет собой двухгодичный курс, предусматривающий общий обзор истории изобразительного искусства. Программа по истории изобразительного искусства направлена на формирование базовых, а также ключевых коммуникативных компетентностей, т.е. готовности и способности взаимодействовать с различными субъектами на языке изобразительного искусства. Программа рассчитана на учащихся, которые обучаются в ДХШ два года и рассматривают двухгодичный курс, как подготовку, необходимую для поступления в художественные учреждения для дальнейшего продолжения образования.

Срок реализации учебного предмета – 2 года, общее количество часов- 68, годовой курс 34 часа

	1 класс	2 класс
Распределение учебного времени по годам обучения (в час.)	34	34
Недельная нагрузка (в час.)	1	1

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в групповой форме, численностью от 11 чел.

Цель и задачи учебного предмета

Цель данной программы - ознакомить учащихся с основными этапами и вопросами истории изобразительного искусства.

Задачи:

- 1). Формирование основных знаний об истории изобразительного искусства.
- 2). Знакомство с историей и теорией основных художественных стилей, формирование навыков коммуникации по вопросам многообразия художественных стилей.
- 3). Формирование навыков анализа, восприятия произведений искусства.

Методы обучения

- теоретический (лекции, беседы)
- наглядный (показ иллюстраций работ художников)
- практический (зачеты, контрольные работы).

Возраст целевой аудитории, ее основные особенности, содержание и объем стартовых знаний

Возрастной состав аудитории- подростки 15 лет. Учитывая возраст слушателей, облегчается и ведение конспекта, безусловно, необходимого для фиксирования учебного материала. Тем

самым, занятия с подобными, достаточно взрослыми детьми, могут быть более информативны и значительно больше приближены к лекции.

Структура программы

Основная часть программы представлена тематическим планом и основной главой «Содержание изучаемой дисциплины», в которой по разделам и темам в исторической последовательности изложены вопросы изучаемого курса, то есть история Зарубежного и Русского искусства. Разбивка тем осуществлена по классам. Каждой теме отводится конкретное количество часов, которое зависит и определено значимостью и объёмом изучаемого материала

По завершении обучения, в конце 2 класса проводится итоговая аттестация по предмету «История искусств» проводится в виде зачета.

Методические рекомендации

Возрастной состав аудитории- подростки 14-17 лет. Учитывая возраст слушателей, облегчается и ведение конспекта, безусловно, необходимого для фиксирования учебного материала. Тем самым, занятия с подобными, достаточно взрослыми детьми, могут быть более информативны и значительно больше приближены к лекции.

Основные принципы и методы организации работы.

- 1). Излагать материал в доступной для учащегося форме.
- 2). Стремиться заинтересовать темой и донести до слушателя содержание, заключенное не только в художественных, но и нравственных ценностях мирового изобразительного искусства.
- 3). Помогать учащемуся в освоении материала в словесной и визуальной форме информации.
- 4). Характеризуя отдельных мастеров, следует подчеркивать связь их творчества с той эпохой, в которой оно развивалось.
- 5). Стремится сформировать у учащихся способность к целостному восприятию и анализу художественного образа, а не отдельных элементов формы и содержания.
- 6). Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости и, в целом, эстетического восприятия действительности.

Урок основан на прослушивании и визуальном восприятии.

Ожидаемые результаты и способы их проверки.

Программа не ставит своей целью углубленное изучение предмета, но и не является по своему содержанию поверхностной, т.к. узловые, важные в историческом и культурном отношении этапы и стили нашли здесь свое отражение. Ряд тем выносятся на домашнее изучение. Например, данный курс не содержит обзора Древнерусского искусства. Тема эта

достаточно большая, поэтому возможно вынести ее на самостоятельное изучение учащимися и контролировать исполнение заданий посредством проверки домашней работы.

Кроме домашних работ предполагается выполнение рефератов, что стимулирует учащихся к ведению самостоятельной работы и дает возможность.

Несмотря на краткую форму обучения, предусматривается обязательное контролирование пройденного материала. Контрольные работы проводятся по основным темам в форме зачета. Итоговое повторение пройденного курса, т.е. экзамен, может осуществляться по желанию учащихся в устной или письменной форме реферата, объем которого и требования по оформлению соответствуют экзаменационному реферату учащихся ДХШ № 1.

Материально-технические условия реализации учебного предмета

- наличие специального оборудованного кабинета (для демонстрации иллюстративного материала используется проекционная техника: компьютер, телевизор, эпипроектор, экран.)
- наличие библиотечного фонда, укомплектованного печатными, электронными, изданиями, учебно-методической литературой в области истории искусств;

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Курс	№ раздела	Наименование	Количество часов	Теоретические занятия		Общее количество часов
				Теоретические занятия	Практические занятия	
1	1.	Введение.	3	3	0	
	2.	Первобытное искусство.	1	1	0	
	3.	Древний Египет.	2	2	0	
	4.	Античное искусство.	9	8	1	
	5.	Средневековье.	6	6	0	
	6.	Возрождение (Италия и Северная Европа).	13	12	1	
	Общее количество часов в учебном году					
2	7.	Европейское искусство 17-18 вв.	9	8	1	
	8.	Искусство Европы 19в.	7	6	1	
	9.	Искусство Европы 20 в.	1	1	0	
	10.	Русское искусство 18 в. - первая половина 19 в.	8	7	1	
	11.	Русское искусство вторая половина 19 в.	7	6	1	
	12.	Подготовка к выпускному экзамену.	2	2	0	
	Общее количество часов в учебном году					

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 класс

Раздел № 1.

Введение- 3 часа

Краткий обзор видов изобразительного искусства и тем (жанров). Знакомство с основными видами - графика, живопись, скульптура. Виды искусств, их специфика, особенности изобразительных и выразительных средств, техники.

Раздел № 2.

Первобытное искусство 1 час.

Краткий обзор истории первобытного искусства. Особенности основных периодов, темы, образы и символы, задачи, техники, материалы.

Раздел № 3.

Искусство Древнего Египта- 2 часа.

Религиозный характер искусства. Специфика изобразительных средств, приемы, используемые для передачи движения и пространства. Архитектура и скульптура от Древнего до Нового царств. Виды сооружений - храмы и погребения. Скульптура - философия, особенности, материалы, техника, дополнительные приемы.

Раздел № 4

Античное искусство. - 9 часов

Древняя Греция. Общие сведения о культуре рассматриваемого периода, особенности и своеобразие героя. Архитектура: характер и виды сооружений, символика форм, материалы, пространственные решения, интерьер и экстерьер, система пропорций. Скульптура - обзор скульптуры Архаики и классической скульптуры (Ранняя, Высокая и Поздняя классика). Своеобразие установочных задач перечисленных периодов, развитие образа героя, использование материалов.

Древний Рим. Архитектура. Градостроительство: технические новшества римлян, касающиеся материалов и форм; пространственные решения. Виды сооружений: инженерные сооружения, обслуживающие нужды города, виды жилой архитектуры, культовые, зрелищные, триумфальные сооружения.

Скульптура. Римский скульптурный портрет: причины возникновения, формы, особенности республиканского портрета, цикличность развития портрета императорского периода - реалистичность и идеализация.

Контрольное повторение- 1 час.

Раздел № 5.

Средневековье. Византия. Западноевропейское средневековье – 6 часов

Средневековье. Византия. Религиозное мировоззрение. Особенности формирующегося христианского искусства. Символика образа о цвета. Архитектура: символика христианского храма и его виды; развитие пространственных решений, работающих на идею уподобления храма модели мира; наполнение интерьера. Живопись: функциональное и символическое назначение, законы храмовых росписей (иерархия и иконография), используемые техники.

Западноевропейское средневековье. Архитектура романского и готического периодов, особенности конструкции католического собора, проблема перекрытия и внутреннего пространства, национальные формы соборов. Скульптура романского периода и готики - развитие образа, пластики, пространства. Краткий обзор французской и немецкой средневековой скульптуры.

Раздел № 6.

Искусство Возрождения. Италия- 13 часов.

Особенности культуры и причины ее возникновения в Италии. Образ героя. Основные проблемы, касающиеся реалистического изображения человека и окружающего его пространства. Особенности архитектуры. Проторенессанс - Джотто, универсальность таланта и новаторство используемых им приемов, фрески Капеллы дель Арена. Раннее Возрождение - скульптура Донателло; живопись и своеобразие мира и стиля Мазаччо (росписи Капеллы Бранкаччи), Пьеро делла Франческа (портрет герцогов Урбинских и цикл фресок «О животворящем кресте»), Мантеньи («Мертвый Христос», «Успение», росписи Камеры дель Споззи) и Боттичелли («Весна», «Рождение Венеры», портреты). Высокое Возрождение. Универсальный склад таланта и деятельности Леонардо да Винчи. Графика, «Мадонна с крестоцветом», «Мадонна в гроте», «Тайная вечеря», «Джоконда». Рафаэль - образы мадонны, фрески Ватиканского дворца, портреты. Микеланджело - скульптура, архитектура, живопись. Позднее Возрождение. Особенности живописи венецианской школы. Творчество Тициана (развитие живописной манеры, женские портреты и портреты сильных мира сего, - поздний трагический стиль), Веронезе (праздничность, многоликость и масштабность полотен, «Брак в Кане», «Пир в доме Левия», портрет семейства Куччина), Тинторетто (эффектность стиля, трагизм и патетика сюжетов, «Омовение ног»). **Северное Возрождение**. Особенности культуры и ее отличие от итальянского варианта Возрождения. Нидерланды - Ян ван Эйк (сочетание старых и новых традиций, «Гентский алтарь»); портреты и их особенности -

«Супруги Арнольфини»); Питер Брейгель (связь с фольклором, выразительность иносказательного языка, «Нидерландский пословицы», серия картин «Времена года»). Германия - Альбрехт Дюрер, художник и ученый, живопись и графика. Испания - Эль Греко, уникальность стиля, «Погребение графа Оргаса», «Толедо», портреты.

Контрольное повторение -1 ч.

2 класс

Раздел № 7.

Европейское искусство 17 - 18 вв. – 9 часов

Голландия. Малые голландцы - расцвет жанров, Хальс, Клас, Якоб ван Рейсдааль, Остаде, Вермер. Творчество Рембрандта - выразительность стиля, «Даная», «Ночной дозор», «Возвращение блудного сына». Фландрия - Рубенс, элементы барокко, тематика, «Союз Земли и Воды», «Персей и Андромеда», портреты. Испания - Веласкес, совершенство пространственных решений, разнообразие тем, серия «бодегонес», «Копья», королевские портреты, «Венера перед зеркалом», «Менины». Франция. Классицизм - нормативность стиля, тематика. Пуссен («Царство Флоры», «Танкред и Эрминия») и Давид («Клятва Горациев», «Смерть Марата», портреты Наполеона). Живопись рококо - понятие стиля, особенности, тематика, Ватто, Буше; развитие идей Просвещения в творчестве Шардена.

Контрольная работа -1 ч.

Раздел № 8

Искусство Европы 19 в. – 7 часов

Франция 1 пол. 19 в. Романтизм, понятие стиля, Жерико и Делакруа, «Свобода», марокканская тематика. Франция 2 пол. 19 в. Импрессионизм - история, основные положения теории, К. Моне, Сислей, Писсарро, Ренуар, Дега. Постимпрессионизм - общие черты и отличие от импрессионизма. Сезанн - теория пространства и формы, серия пейзажей с горой св. Виктории, натюрморты, портреты, жанровые картины. Ван Гог - графика и живопись, символика цвета и образа, стиль, «Едоки картофеля», «Кафе в Арле», портреты и автопортреты, натюрморты. Творчество Гогена - экзотичность и выразительность стиля - таитянская серия работ.

Контрольная работа -1 ч.

Раздел № 9.

Искусство Европы 20 в. – 1 час.

Обзор направлений в искусстве – фовизм, кубизм, экспрессионизм, футуризм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт, оп-арт.

Раздел № 10.

Русское искусство 18 в.- первой половины 19 в.. -8 часов.

Русское искусство 18 в. Первая половина 18 века: петровская эпоха - характер искусства, закладка Петербурга, живопись первых петровских пенсионеров И. Никитина и А. Матвеева; творчество Растрелли Старший - стиль, материалы, «Петр 1», «Анна Иоанновна с арапчонком». Искусство середины и второй половины века. Основание Академии Художеств, формирование классицизма, обзор жанров. Исторический жанр - А. Лосенко («Прощание Гектора с Андромахой», «Владимир и Рогнеда»). Городской пейзаж - Ф. Алексеев (виды Москвы и Петербурга, образ и время через архитектуру). Портрет в скульптуре - Ф. Шубин (стиль, материал, образ героя, «Голицын», «Ломоносов», «Павел 1»). Живописный портрет - обращение к внутреннему миру героя. Ф. Рокотов, творческая манера, («Струйская», «Новосильцева», «Суровцева»). Д. Левицкий, живописная манера, (образы смолянок, «Демидов», портреты Екатерины II). В. Боровиковский, черты сентиментализма, («Екатерина 2 на прогулке», «Лопухина», «Куракин»), Русское искусство 1 половины 19 в. Сочетание черт романтизма и классицизма. Портрет - О. Кипренский («Ростопчина», «Давыдов», «Авдулина», «Пушкин», графические портреты); В. Тропинин («Кружевница», «Булахов», «Автопортрет на фоне Кремля»). Исторический жанр - К. Брюллов («Последний день Помпеи», портреты), А. Иванов («Явление Христа народу», этюды, библейские эскизы). Бытовой жанр. А. Венецианов - творческая и педагогическая деятельность художника («Весна на пашне», «Спящий пастушок», «Утро помещицы», темы русского национального пейзажа, интерьер, образы крестьян). П.Федотов - своеобразие темы (графика и живопись, «Сватовство майора», «Свежий кавалер», «Анкор, еще анкор!»).

Контрольное повторение -1 час.

Раздел № 11.

Русское искусство второй половины 19 в. – 7 часов.

Передвижники. Товарищество передвижных художественных выставок, история, основные идеи, темы. Личность И. Крамского. Бытовой жанр - Г.Мясоедов, В. Максимов, Н. Ярошенко. Пейзаж - А. Саврасов, В. Поленов, И. Левитан, Ф. Васильев, И. Шишкин, А. Куинджи. Творчество ведущих мастеров второй половины 19 века. И. Репин - творческий метод («Бурлаки на Волге», «Запорожцы», «Не ждали», «Иван Грозный и сын его Иван», портреты). В. Суриков - мастер исторического жанра («Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», портреты, акварели). В. Серов - мастер портрета («Девочка с персиками», «Юсупова», «Орлова», «Гиршман», разнообразие тем - история, иллюстрация, театр).

Итоговый зачет по русскому искусству- 1 ч.

Раздел № 12.

Подготовка к выпускному экзамену. - 2 ч.

Требования к уровню подготовки учащихся

В процессе обучения в Детской Художественной школе учащиеся должны овладеть определенными знаниями и навыками.

- 1). Иметь представление об основных этапах истории изобразительного искусства.
- 2). Уметь ориентироваться в разнообразии исторических стилей.
- 3). Уметь определять авторство произведений.
- 4). Научиться использовать азы анализа произведений искусства.

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Общие работы по истории искусства.

1. История искусства зарубежных стран: Первобытное искусство, Древний Восток, Античность: Учебник \Колл. Авт. Института им. И.Е. Репина Академии художеств СССР; Под ред. А.П.Чубовой. - 4-е изд., переработ. и доп. – М. - 1980.
2. История искусства зарубежных стран: Средние века и Возрождение. Учебник \Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина Академии художеств СССР; Под. Ред. Ц.Г.Нессельштраус. - 2-е изд., переработ. И доп. – М. - 1982.
3. История искусства зарубежных стран 17 - 18 вв.: Учебник (Отв. Ред. В.И.Раздольская; Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина Ордена Ленина Академии художеств СССР. - 2-е изд. доп. и переработ. – М. - 1988.
4. Русские художники. Энциклопедический словарь. Редактор В.Б.Назаров. - С.-П. - 1998.
5. Энциклопедический словарь живописи. Западноевропейская живопись от средневековья до наших дней. Редактор Э.Пономарева. – М. – 1997

Литература к разделам курса:

Раздел 1. Введение.

1. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей: Учеб. Пособие. - М. - 1983.
2. Воронова О. Искусство скульптуры. – М.- 1981
3. Унковский А.А. Живопись: вопросы колорита: Учеб. Пособие. – М. -1980.

Раздел 2. Первобытное искусство.

1. Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство, М - 1973.

Раздел 3. Искусство Древнего Египта.

1. Померанцева Н.А. Эстетические основы искусства Древнего Египта. – М. - 1985.
2. Целлар К. Архитектура страны фараонов: жилище живых, усопших и богов. – М. - 1990.

Раздел 4. Античное искусство.

1. Колпинский Ю.Д. Великое наследие Античной Эллады. – М. - 1977.
2. Памятники мирового искусства. Искусство этрусков и Древнего Рима. - Авт. - Колпинский Ю.Д., Бритова Н.Н. – М. - 1982.

Раздел 5. Средневековье.

1. Алпатов М. Андрей Рублев. М. - 1972.
2. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. – М. -1993.
3. Лихачева В.Д. Искусство Византии 4 - 15 вв. – Л. - 1986.
4. Лясковская О.Я. Французская готика. – М. - 1973.
5. Такташова Л.Е. Русская икона. – Владимир - 1993.
6. Ювалова Е.П. Немецкая скульптура 1200-1270 гг. – М. - 1983.

Раздел 6. Возрождение.

1. Боттичелли. Альбом. Сост. - Сугрובה О. – М. - 1993.
2. Данилова И.Е. Джотто. – М. - 1969.

3. Данилова И.Е. Итальянская монументальная живопись Раннего Возрождения. – М. - 1970.
4. Лазарев В.Н. Пьеро делла Франческа. М. - 1966.
5. Лебединский М.С. Портреты Рафаэля. – М. - 1983.
6. Николаева Н.В. Мантенья. М. - 1980.
7. Роттенберг Е.И. Микеланджело. – М. - 1964.
8. Гершензон-Чегодаева Н.М. Нидерландский портрет 15 в. Его истоки и судьбы. – М. - 1972.
9. Никулин Н.Н. Золотой век нидерландской живописи 15 в. – М. - 1981.

Раздел 7. Европейское искусство 17 в – 18 вв.

1. Голландский натюрморт 17 в. в собрании Государственного Эрмитажа. Альбом. Авт. - сост. Е.Ю.Фехнер. – М. - 1981.
2. Лебединский М.С. Портреты Рубенса. – М. - 1991.
3. Невежина В.М. Рембрандт. – Л. - 1935.
4. Якимович А.К. Веласкес. Художник и дворец. – М. - 1989.

Раздел 8. Искусство Европы 19 века.

1. Вейс Девид. Роден. – М. - 1969.
2. Дмитриева Н.А. Винсент Ван Гог. Человек и художник. – М. - 1984.
3. Клод Моне. Альбом. Авт.- сост. В.А.Кулаков. – М. - 1989.
4. Кочик О.Я. Мир Гогена. – М. - 1991.
5. Петрочук О.К. Рисунки Ван Гога. – М. - 1974.
6. Раздольская В. Искусство Франции 2 пол. 19 в. – М. - 1981.
7. Ревалд Дж. Постимпрессионизм. – Л. - 1962.
8. Чегодаев А. Импрессионисты. М. - 1971.
0. Эдгар Дега. Письма. Воспоминания современников. – М. - 1971.

Раздел 9. Искусство Европы 20 века.

1. Куликова И.С. Экспрессионизм в искусстве. – М. - 1977.
2. Модернизм. Анализ и критика основных направлений (Сборник статей под ред. Ванслова В.В. и Колпинского Ю.Д.) Изд-ие 2-е, переработ. – М. - 1973.
3. Образ человека и индивидуальность художника в западном искусстве 20 в. (Ред. А.Ф.Ермаков). – М. - 1983.

4. Полевой В.М. Искусство 20 века, 1905-1945. – М. - 1990.
5. Рожин А.И. Сальвадор Дали: миф и реальность. – М. - 1992.

Раздел 10. Русское искусство 18 – начала 20 в.

1. Валицкая А.Г. Д. Левицкий. – Л. - 1985.
2. Жидков Г.В. Образ Шубина. – М. - 1946.
3. Корнилова А.В. Брюллов в Петербурге. – Л. - 1976.
4. Кузнецов Э. Федотов. – Л. - 1990.
5. Курочкина Т.Н. Крамской. – М. - 1980.
6. Леонтьева Г.К. Венецианов. – Л. - 1988.
7. Лисовский В.Г. Академия художеств. - 2-е изд., переработ, и доп.- Л. - 1982.
8. Орест Кипренский. Эпоха и герои. Альбом. Авт.- сост. И.В. Кислякова. - 2-е изд. Доп. – М. - 1982.
9. Передвижники. Альбом. - Авт. Сост. - А.В.Парамонов. – М. - 1974.
10. Рисунки Шишкина. Альбом. Авт.-сост. Савинова А.Н. – М. - 1960.

Литература для детей

1. Бродский Б. Связь времен. Научно-художественная литература. М.- 1974.
2. Варшавский А. Крамольные полотна. – М. - 1963.
3. Волынский Л.Н. Зеленое дерево жизни. – М. - 1964.
4. Волынский Л.Н. Семь дней. – М. - 1958.
5. Верещагина А.Г. Художник. Время. История. – Л. - 1973.
6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. Выпуск 1. От древнейших времен по 16 век. Очерки. – М. - 1969.
7. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. Выпуск 2. Северное Возрождение; Страны Западной Европы 17 и 18 вв.; Россия 18 в. – М. - 1989.
8. История русского искусства. Учебник - М. - 1661.
9. Немилова И.С. Загадки старых картин. – М. - 1988.
10. Рубинштейн Р.И. Загадки пирамид. – М. - 1966.
11. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. / Глав. ред. М.Д. Аксенова. – М. -1997.
12. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство 17 - 20 вв. / Гл. ред. М.Д. Аксенова. – М. - 1999.

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

СКУЛЬПТУРА

дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный предмет «Скульптура» направлен на общехудожественное образование, получение начальных знаний по изобразительной грамоте. Предмет «Скульптура» должен способствовать развитию у обучающихся трехмерного восприятия объемной формы. Курс знакомит со всеми видами скульптуры, встречающимися в искусстве и их предназначением, рассказывает о материалах и способах исполнения скульптурных работ.

Срок реализации учебного предмета – 2 года.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета «Скульптура» -136 час.

	1 класс	2 класс
Распределение учебного времени по годам обучения (в час.)	68	68
Недельная нагрузка (в час.)	2	2

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в групповой форме, численностью от 11 чел.

Задачи учебного предмета

- дать знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», «композиция»;
- научить наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму;
- научить работать с натуры и по памяти;
- научить применять технические приемы лепки рельефа и круглой скульптуры

Методы обучения

- теоретический (беседы, объяснение, постановка задач)
- наглядный (показ работ из фонда, демонстрация приемов работы)
- практический (обучающие задания).

Методические рекомендации

В основу программы по скульптуре положена традиционная академическая программа с изменениями в сторону художественно-эстетического направления.

Занятия скульптурой должны начинаться с ознакомления учащихся со скульптурной мастерской, в которой им предстоит заниматься, с ее оборудованием, рабочим местом, инструментом, правилами приготовления и хранения материала (глины).

На первом занятии преподаватель проводит беседу о скульптуре как об одном из видов изобразительного искусства. Нужно коротко рассказать об ее видах: рельефе,

круглой скульптуре (в том числе о скульптуре малых форм), о материалах, в которых работает скульптор.

Работа над заданием в круглой скульптуре начинается с установки станка, имеющего вращающуюся верхнюю доску. Станок необходимо установить так, чтобы работа находилась на уровне глаз учащегося.

Основные виды обучения в школе: работа с натуры, по представлению и по памяти.

С самого начала занятий педагогу нужно стремиться к тому, чтобы ученики освоили основные положения работы со скульптурой и необходимые навыки техники исполнения — такие, как лепка из целого куска, умение работать обеими руками, круговой обзор, проверочный отход от выполняемой работы и правильная последовательность ее выполнения - от общего к частному.

Занятия по данному предмету в основном практические. Небольшая теоретическая часть состоит из вводной беседы, проводимой в первом классе и кратких бесед, предваряющих выполнение каждого задания.

Темы для композиции должны быть особенно занимательными, так как без заинтересованности, увлеченности дети не смогут найти удачных композиционных решений.

С первого класса учащиеся должны знать, что законченность работы — это ее выразительность при правильном построении и выполнении задачи, поставленной педагогом.

Просмотр экзаменационных работ учащихся четвертых классов проходит в мае перед пленэром, работы принимает педсовет.

Материально-технические условия реализации учебного предмета

- наличие специального оборудования: скульптурные станки, подиумы, софиты;
- наличие натюрмортного фонда предметы быта, драпировки, чучела птиц, животных, гипсовые предметы геометрической формы, гипсовые розетки, головы;
- наличие библиотечного фонда: учебно-методическая литература в области скульптуры;
- наличие материалов для занятий скульптурой (глина, стеки, каркасы)

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	В т. ч. теоретич. занятия	В т.ч. практич. занятия
1 класс				
<u>I полугодие</u>				
1	Задание № 1. Рельеф. Лепка гипсовой розетки «Кленовый лист»	4	0,5	3,5
2	Задание № 2. Круглая скульптура. Лепка животных (собака, кошка)	2	0,5	1,5
3	Задание № 3. Круглая скульптура. Лепка человека (человек сидит, человек стоит)	2	0,5	1,5
4	Задание № 4. Круглая скульптура. Двухфигурная композиция «Старый и молодой»	4	0,5	3,5
5	Задание № 5. Круглая скульптура. Лепка животных южных стран (по таблицам)	6	0,5	5,5
6	Задание № 6. Круглая скульптура. Литературно-исторический портрет.	4	0,5	3,5
7	Задание № 7. Горельеф. Маска Мезиды	4	0,5	3,5
8	Задание № 8. Круглая скульптура. «Гном» (эмоциональное состояние)	4	0,5	3,5

9	Задание № 9. Декоративная скульптура. Композиция «Ганцующая елка»	2	0,5	1,5
<u>II полугодие</u>				
10	Задание № 10. Рельеф. Лепка чучела утки	6	0,5	5,5
11	Задание № 11. Горельеф. Копии слепков частей лица: «Глаза», «Нос», «Ухо», «Губы» (академическое задание)	10	0,5	8,5
12	Задание № 12. Круглая скульптура. Гипсовая г (уменьшенной копии)	10	0,5	8,5
13	Задание №13. Круглая скульптура. Этюд фигуры человека на создание образа, передачу характера «Хитрец», «Злой»	4	0,5	3,5
14	Задание №14. Итоговое (контрольное) задание за 1 класс. Круглая скульптура. Композиция «Фотограф и объект» (двухфигурная композиция)	4	0,5	3,5
	Итого за 1 класс	68	7	61

2 класс				
<u>І полугодие</u>				
1.	Задание № 1. Рельеф. «Анатомическая фигура человека»	8	0,5	7,5
2.	Задание № 2. Круглая скульптура. Композиция «Человек на коне»	12	0,5	11,5
3.	Задание № 3. Круглая скульптура. Этюды по тексту (однофигурная или двухфигурная композиция)	12	0,5	11,5
<u>ІІ полугодие</u>				
4.	Задание № 4. Рельеф. Композиция «Человек в интерьере».	12	0,5	11,5
5.	Задание № 5. Итоговое (контрольное) задание за 3 класс. Рельеф. Подготовка графических эскизов композиции, лепка эскизов в объеме.	8	0,5	7,5
6.	Задание № 6 Итоговое (контрольное) задание за 2 класс. Рельеф. Лепка работы в материале	16	0,5	15,5
	Итого за 2 класс	68	3	65

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 класс

Требования к уровню подготовки обучающихся.

1. Приобретение элементарных навыков в работе с глиной или пластилином.
2. Приобретение профессиональных первоначальных навыков работы на основе наблюдений с натуры, по памяти, по представлению.
3. Развитие воображения, эмоционально-образного восприятия окружающего мира.
4. Освоение передачи пластики, характера и пропорций предметов, человека и животных.
5. Знакомство с круглой скульптурой и рельефом.
6. Передача в пластической форме своих творческих замыслов.

I полугодие (32 часа)

Задание № 1 (4 часа)

Рельеф. Лепка гипсовой розетки

«Кленовый лист»

Цель задания:

Освоение приемов лепки рельефа, развитие глазомера.

Материал: глина или пластилин

Задание № 2. (2 часа)

Круглая скульптура. Лепка животных (собака, кошка)

Цель задания:

Освоение принципа лепки бескаркасной формы, изучение анатомической формы животного, приобретение навыков в передаче характера движения животного.

Материал: глина или пластилин

Задание № 3 (2 часа)

Круглая скульптура. Лепка человека

(человек сидит, человек стоит)

Цель задания:

Освоение принципа лепки бескаркасной формы, знакомство с основными пропорциями фигуры человека.

Материал: глина или пластилин

Задание № 4.(4 часа)

Круглая скульптура. Двухфигурная композиция «Старый и молодой»

Цель задания:

Развитие наблюдательности и образного мышления (через пластику движения передать образ)

Материал: глина или пластилин

Задание № 5.(6 часов)

Круглая скульптура. Лепка животных южных стран (по таблицам)

Цель задания:

Освоение принципа лепки бескаркасной формы, изучение анатомической формы животного, приобретение навыков в передаче характера движения животного.

Материал: глина или пластилин

Задание № 6.(4 часа)

Круглая скульптура.

Литературно-исторический портрет.

Цель задания:

Знакомство с основными пропорциями лица человека. Развитие зрительной памяти, умения передать характер героя

Материал: глина или пластилин

Задание №7(4 часа).

Горельеф. Маска Мезиды

Цель задания:

Изучение классических пропорций лица человека.

Материал: глина или пластилин

Задание №8.(4 часа)

Круглая скульптура. «Гном» (эмоциональное состояние)

Цель задания:

Знакомство со способами и приемами передачи эмоционального состояния героя. Развитие образного мышления (фигура непропорциональная, выразительная мимика)

Материал: глина или пластилин

Задание №9.(2 часа)

Декоративная скульптура. Композиция «Танцующая елка»

Цель задания:

Освоение принципов и приемов декоративной лепки, декорирования формы

Материал: глина или пластилин

II полугодие (36 часов)

Задание №10.(6 часов)

Рельеф. Лепка чучела утки

Цель задания:

Освоение приемов лепки рельефа, передачи перспективы, плановости. Приобретение навыков работы с натуры

Материал: глина или пластилин

Задание № 11.(10 часов)

Горельеф. Копии слепков частей лица: «Глаза», «Нос», «Ухо», «Губы» (академическое задание)

Цель задания: Изучение анатомического строения частей лица человека.

Материал: глина или пластилин

Задание № 12.(10 часов)

Круглая скульптура. Гипсовая голова. Бюст Вольтера (лепка уменьшенной копии)

Цель задания:

Закрепление знаний по анатомической формы головы человека.

Материал: глина или пластилин

Задание № 13.(4 часа)

Круглая скульптура. Этюд фигуры человека на создание образа, передачу характера «Хитрец», «Злой»

Цель задания:

Развитие образного мышления, умения передать характер героя, через движение, пропорции фигуры.

Материал: глина или пластилин

Задание № 14.(4 часа)

Круглая скульптура. Композиция «Фотограф и объект» (двухфигурная композиция)

Цель задания:

Освоение понятий «главное и второстепенное» в композиции, развитие композиционного мышления.

Материал: глина или пластилин

2 класс

Требования к уровню подготовки обучающихся.

1. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных за два года обучения.
2. Развитие наблюдательности, воображения, умения самостоятельно выражать языком пластики свои творческие замыслы.
- 3.Повышение требовательности к работе.
4. Умение работать над композицией в рельефе, уделяя особое внимание распределению планов, пластической выразительности, роли фона.
5. Знание конструкции, пропорций- детальная проработка портрета человека на основе работы с натуры и по античным копиям,
6. Совершенствование знаний и навыков учащимися, их проявление при исполнении итоговых заданий.
7. Самостоятельное решение композиционных задач в заключительной работе, выразительность образного решения, пластическая и сюжетная взаимосвязь фигур в композиции.

I полугодие (32 часа)

Задание № 1.(8 часов)

Рельеф. «Анатомическая фигура человека»

Цель задания:

Знакомство с пластической анатомией человека

Материал: глина или пластилин

Задание № 2.(12 часов)

Круглая скульптура. Композиция «Человек на коне»

Цель задания: Развитие композиционного мышления, умения предложить сюжет на заданную тему. Закрепление навыков правильного ведения работы – от общего к частному, передача пропорций фигуры человека и животного.

Материал: глина или пластилин

Задание № 3.(12 часов)

Круглая скульптура. Этюды по тексту (однофигурная или двухфигурная композиция)

Цель задания: Развитие умения передавать в своей работе характер героя, эмоциональное состояние движение, создавать образ.

Материал: глина или пластилин

II полугодие (36 часов)

Задание № 4.(12 часов)

Рельеф. Композиция «Человек в интерьере».

Цель задания:

Закрепление знаний о рельефе, принципах перспективных построений, передачи плановости. Развитие композиционного мышления, умения предложить сюжет на заданную тему.

Материал: глина или пластилин

Задание № 5.(8 часов)

Итоговое (контрольное) задание за 3 класс.

Рельеф. Подготовка графических эскизов композиции, лепка эскизов в объеме.

Цель задания: Демонстрация умения передать свой замысел в технике рельефа и владения техникой лепки. Развитие воображения.

Материал: глина или пластилин

Задание № 6(16 часов)

Итоговое (контрольное) задание за 2 класс.

Рельеф. Лепка работы в материале

Цель задания: Демонстрация умения передать свой замысел в технике рельефа и владения техникой лепки. Развитие воображения.

Материал: глина или пластилин

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аникулин. Михаил Константинович - Ленинград: «Художник РСФСР», 1979.
2. Антокольский М.М. Жизнь и творчество. - М.: «Искусство», 1989.
3. Владислав Снопек. PALLAS, 1974.
4. Голубкина Анна Семеновна. - Ленинград: «Художник РСФСР». 1976.
5. Деревянная скульптура Урала и Западной Сибири. - М.: изд-во «Наука», 1976.
6. Кремер Фриц. - М.: Изд-во «Изобразительное искусство», 1972.
7. Лик живой природы. - М: «Советский художник», 1990.
8. Матвеев Александр. - М.: «Советский художник», 1979.
9. Микенас. -М.: «Искусство», 1963.
10. Монументальная скульптура Грузии V-XI вв., 1977.
11. Мухина Вера. - М.: Изд-во «Изобразительное искусство», 1989.
12. Покорин Карел. -М.: Изд-во Академии художеств, 1961.
13. Русская скульптура второй половины XIX - начала XX века. - М.: «Искусство», 1989.
14. Рыбалко Валентина Лаврентьевна. — Ленинград: «Художник РСФСР», 1986.
15. Саркис Багдасарян. 1976.
16. Скульптор Домогацкий. -М.: «Советский художник», 1972.
17. Скульптура и пространство. - М.: «Советский художник», 1982.
18. Скульптура и скульптурные материалы. - М.: «Советский художник», 1965.
19. Томский Николай. В бронзе и граните. 1977.
20. Шадр И.Д. Скульптор. 1978.