

Принято на педагогическом совете
Протокол №4 от 29.05.2025 г.

«Утверждаю»
Директор
МБУДО
«ДХШ №7» г. Казани
Р. Р. Биктагирова
Введено в действие Приказом
№ ОД-64 от 29.05.2025 г.

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа №7» г. Казани**

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

Казань 2025 г.

Содержание

РИСУНОК	3
ЖИВОПИСЬ	36
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ.....	67
ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.....	98
ОСНОВЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ	120
ПЛЕНЭР	148
БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ.....	167
ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.....	182
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	251

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа №7» г. Казани**

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

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

**Программа по учебному предмету
ПО.01.УП.01., ПО.01.УП.04
РИСУНОК**

Казань 2025

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

6. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

- *Средства обучения.*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

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

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

Срок реализации учебного предмета

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

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

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

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

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 5 лет

(программа «Живопись» со сроком обучения 5 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
Классы	1		2		3		4		5		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Самостоятельная работа	15	16	15	16	15	16	17	19	17	19	165
Максимальная учебная нагрузка	63	67	63	67	63	67	81	87	81	87	726
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		зачёт		экзамен	

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Рисунок» предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет составляет:

Аудиторные занятия:

1 - 3 классы – по 3 часа в неделю;

4 - 5 классы – по 4 часа в неделю;

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

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

- освоение терминологии предмета «Рисунок»;
- приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира;
- формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения технических и творческих задач;
- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами;
- формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

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

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

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

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

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:

- технические приемы в освоении учебного рисунка;
- законы перспективы; светотень;
- линейный рисунок;
- линейно-конструктивный рисунок;
- живописный рисунок; фактура и материальность;
- тональный длительный рисунок;
- творческий рисунок; создание художественного образа графическими средствами.

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
	Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка				
1.1.	Беседа о рисунке. Материалы рисунка. Организация рабочего места.	урок	4	1	3
1.2.	Линия и ее изобразительные возможности	урок	4	1	3
1.3.	Деление отрезков	урок	4	1	3
1.4.	Штрих и его изобразительные возможности	урок	4	1	3
1.5	Тональная растяжка	урок	7	1	6
1.6	Шахматная доска	урок	8	2	6
1.7	Симметрия (бабочка)	урок	8	2	6
1.8	Асимметрия (рыбка растяжка)	урок	8	2	6
1.9	Пропорции с осью симметрии	Урок	16	4	12
			63	15	48
II полугодие					
	Раздел 2. Линейный рисунок				
2.1.	Пропорции фигуры человека	урок	4	1	3

2.2.	Передача планов при помощи толщины линий	урок	8	2	6
	Раздел 3. Тональные отношения				
3.1.	Передача планов при помощи тональных отношений	урок	8	2	6
3.2.	Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной окрашенности	урок	8	2	6
3.3.	Постановка мягкими графическими материалами	урок	8	2	6
3.4.	Силуэт	урок	8	2	6
3.5.	Понятие освещения (большой свет большая тень)	урок	8	2	6
3.6.	Контрольная постановка	урок	15	3	12
			67	16	51

Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
	Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами				
1.1.	Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне	урок	8	2	6
	Раздел 2. Законы перспективы				
2.1.	Вводная беседа о перспективе (упражнение на воображение)	урок	4	1	3
2.2.	Фронтальная перспектива (этажерка по представлению)	урок	4	1	3
2.3.	Угловая перспектива (квадрат в перспективе по представлению)	урок	8	2	6
2.4.	Зарисовки прямоугольника, квадрата (упражнения с натуры)	урок	4	1	3
2.5.	Зарисовки каркасных проволочных моделей в перспективе (куб, пирамида)	урок	8	2	6
2.6	Зарисовки круга (этажерка с окружностями)	урок	8	2	6

2.7.	Рисунок каркасных проволочных тел вращения (цилиндр, конус) на отдельных листах формата А3	урок	8	2	6
2.8.	Зарисовки предметов быта, подобных телам вращения, с натуры	урок	11	2	9
			63	15	48
II полугодие					
	Раздел 3. Линейный рисунок				
3.1	Зарисовка наброска человека (уголь)	урок	4	1	3
	Раздел 4. Живописный рисунок. Тональные отношения.				
4.1	Рисунок гипсового куба	урок	12	3	9
4.2	Рисунок предметов быта имеющих призматической формы и подобных телам вращения (натюрморт шкатулки, бидон, конструктивное построение с большой тенью)	урок	11	2	9
4.3	Зарисовки чучела птицы (уголь)	урок	8	2	6
4.4	Рисунок из гипсовых тел (шар, конус, цилиндр, по представлению с делением на грани А 3 формат)	урок	8	2	6
4.5	Натюрморт из предметов быта с делением на плоскости и тональным разбором	урок	12	3	9
4.6	Натюрморт из 2 предметов быта простой формы, разных по тону и материалу, с легким введением тона	урок	11	3	8
4.7	Контрольный урок	урок	1	-	1
			67	16	51

Третий год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
	Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами				

1.1	Тематический натюрморт «Осенний» (графитные карандаши)	урок	12	3	9
	Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок				
2.1	Конструктивный рисунок с разбивкой формы, 2 предмета (А2 формат деление на плоскости, без делений на плоскости)	урок	16	4	12
2.2	Сквозной рисунок из 3 предметов комбинированной формы с натуры А 2 формат, конструктивное построение с легким введением тона	урок	12	3	9
	Раздел 3. Тональный длительный рисунок				
3.1	Тональный рисунок, из 3 предметов один из которых имеет комбинированную форму А2 формат, полный тональный разбор	урок	20	5	15
3.2	Зарисовка фигуры человека мягким материалом с натуры	урок	3	-	3
			63	15	48
II полугодие					
	Раздел 3. Линейно-конструктивный рисунок				
3.1	Рисунок симметричного гипсового орнамента невысокого рельефа, тональный разбор А2 формат	урок	16	4	12
	Раздел 4. Тональный длительный рисунок				
4.1	Тональный длительный рисунок, натюрморт с чучелом птицы (мягким материалом) формат А2	урок	12	3	9
4.2	Натюрморт из двух предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных ниже уровня глаз учащихся	Урок	20	5	15
4.3	Натюрморт из предметов комбинированной формы разных по тону, формат А2	урок	18	4	14
4.4	Контрольный урок	урок	1	-	1
			67	16	51

Четвертый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
	Раздел 1. Тональный длительный рисунок				
1.1.	Натюрморта из трех гипсовых геометрических тел формат А2 (куб, цилиндр, конус)	урок	21	5	16
1.2.	Рисунок однотонной драпировки с простыми складками (в трех плоскостях)	урок	18	2	16
1.3.	Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со складками (1 предмет)	урок	21	5	16
	Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность.				
2.1.	Натюрморт с металлической и стеклянной посудой, формат А3	урок	21	5	16
			81	17	64
II полугодие					
	Раздел 3. Законы перспективы. Светотень				
3.1.	Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Построения окружности в пространстве. А3 формат	урок	10	2	8
3.2.	Зарисовки предметов быта (кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении	урок	10	2	8
3.3.	Наброски по памяти отдельных предметов	урок	6	2	4
	Раздел 4. Тональный длительный рисунок				
4.1.	Рисунок гипсового шара	урок	10	2	8
4.2.	Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и драпировкой А2 формат	урок	21	5	16
	Раздел 5. Линейно-конструктивный рисунок				
5.1.	Линейно-конструктивный интерьер (Формат А3)	урок	12	4	8
5.2.	Натюрморт в интерьере с масштабным предметом	урок	18	4	16
			87	19	68

Пятый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
	Раздел 1. Тональный длительный рисунок				
1.1.	Тематический натюрморт из трех-четырех предметов быта со сложными складками (разные графические материалы)	урок	25	5	20
1.2.	Тематически натюрморт из двух-трех предметов быта на материальность (разные графические материалы)	урок	29	7	22
	Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок				
2.1.	Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью.	урок	27	5	22
			81	17	64
II полугодие					
	Раздел 3. Фактура и материальность в учебном рисунке				
3.1.	Яйцо с разным освещением А2 формат (2-3 яйца)	урок	6	2	4
3.2.	Обрубочная голова А2 формат	урок	20	4	16
3.3.	Рисунок гипсовой головы, полный тональный рисунок	урок	16	4	12
3.4.	Рисунок фигуры человека в интерьере	урок	20	4	16
3.5.	Контрольный натюрморт	урок	25	5	20
			87	19	68

Первый год обучения

I полугодие

Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка

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

Вводный теоретический урок. Беседа о предмете рисунок. Организация рабочего места. Правильная посадка за мольбертом. Знакомство с материалами, принадлежностями, инструментами, приемы работы карандашом, постановка руки. Знакомство с понятиями «линия», «штрих», «пятно».

1.2. Тема. Линия и ее изобразительные возможности.

Проведение вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. Объяснить понятие и возможности различной мягкости карандаша. Особенности прямых, волнистый, толстых и тонких линий. Формат А3. Материал- графический карандаш.

Самостоятельная работа: провести дома прямые линии разной мягкости.

1.3. Тема. Деление отрезков.

Выполнение упражнений на деление вертикальных и горизонтальных отрезков линии, на равные (четные и нечетные) части. Использование карандаша как измерительного инструмента. Формат А3. Материал- графический карандаш.

Самостоятельная работа: провести дома прямые линии поделить их на отрезки.

1.4. Тема. Штрих и его изобразительные возможности.

Понятие штрих. Показать правильное расположение карандаша в руке. Отличие от линии и тушевки. Выполнить упражнения разными мягкости карандаша штриховку. Формат А3. Материал- графический карандаш.

Самостоятельная работа: штриховка формата-А4.

1.5. Тема. Тональная растяжка.

Понятие «тон», «тоновая растяжка», «сила тона». Выполнение тональных растяжек на усиление и ослабление тона. Формат А3. Материал- графический карандаш.

Самостоятельная работа: выполнить растяжки разными карандашами.

1.6. Тема. Шахматная доска.

Выполнение упражнений на деление вертикальных и горизонтальных отрезков линии, на равные (четные и нечетные) части. Использование карандаша как измерительного

инструмента. Рисунок шахматной доски. Деление прямоугольника на 16 равных частей. Техника работы штрихом в 2 тона. Формат А3. Материал- графический карандаш.

Самостоятельная работа: выполнить штриховки разными карандашами.

1.7. Тема. Симметрия.

Рисунок простейших плоских природных форм с натуры: листьев, перьев, бабочек. Понятие «симметрия». Обсуждения симметричных предметов в природе и окружении. Использование навыков деления и перенос отрезков. Штрих в разных тональностях. Формат А3. Материал- графический карандаш.

Самостоятельная работа: выполнить штриховки разными карандашами.

1.8. Тема. Асимметрия.

Рисунок простых асимметричных природных форм: рыбка. Обсуждение отличия симметрии и асимметрии. Совершенствование техники работы штрихом. Формат А3. Материал- графический карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовка асимметричных предметов.

19. Тема. Пропорции с осью симметрии.

Знакомство с основными понятиями пропорции. Способы измерения и компоновки в листе. Закрепление навыков деления и перенос измерения на лист. Совершенствование техники работы штрихом. Формат А3. Материал- графический карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовка симметричных предметов.

II полугодие

Раздел 2. Линейный рисунок

2.1. Тема. Пропорции фигуры человека.

Две схематичные зарисовки фигуры человека в статичном состоянии. Знакомство с основными пропорциями человека (взрослого, ребенка). Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

2.2. Тема. Передача планов при помощи толщины линий.

Беседа о перспективе. Объяснение плановости. Линейный рисунок симметричных тел, расположенных на уровне глаз. Анализ перспективных сокращений в зависимости от положения уровня глаз рисующего. Применение линий различного характера для выразительности рисунка и передачи плановости. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: линейные зарисовки простых предметов.

Раздел 3. Тональные отношения

3.1. Тема. Передача планов при помощи тональных отношений.

Объяснение особенностей передачи планов с натуры с помощью тональных отношений. Тональная зарисовка предметов простой формы. Передача планов натюрморта с учетом тональной окрашенности. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры и по памяти.

3.2. Тема. Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной окрашенности.

Знакомство с понятием «светотень». Тональная зарисовка отдельных предметов быта, фруктов и овощей, простых по форме и светлых по тону (без фона). Светотеневая прокладка тона по теням. Понятие о градациях светотени. Передача объемной формы при помощи светотени. Композиция листа. Освещение верхнее боковое.

3.3. Тема. Постановка мягкими графическими материалами.

Понятие о живописном рисунке. Знакомство с приемами работы мягким материалом. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности. Освещение естественное. Формат А3. Материал – уголь, сангина.

Самостоятельная работа: зарисовки животных с натуры и по памяти.

3.4. Тема. Силуэт.

Объяснить понятие силуэта в рисунке. Построить натюрморт из симметричных 2-3 предметов на уровне глаз. Композиция в листе. Единый тон в штрихе каждого предмета. Тональные отличия между предметами.

Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки силуэтов предметов.

3.5. Тема. Понятие освещения (большой свет большая тень).

На примере прошлого натюрморта показать особенности освещения предмета и нахождения большого света и тени. Компонировка в листе. Выявление большого света и тени. Тональный разбор и отличие тона у предметов. Боковое освещение. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: светотеневые зарисовки предметов.

3.6. Тема. Контрольная постановка.

Проверка пройденного материала за весь учебный год. Композиция в листе, пропорции, тональные отношения, освещение. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Второй год обучения

I полугодие

Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами.

1.1. Тема. Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне.

Рисование тематического натюрморта с комнатным растением и предметами простой формы на светлом фоне. Композиция листа. Поэтапное светотеневое изображение предметов. Выразительная передача образа, формы и строения растения. Различное расположение листьев в пространстве. Знакомство с перспективными явлениями при рисовании с натуры растительных форм. Особенности выполнения фона. Освещение верхнее. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки комнатных растений.

Раздел 2. Законы перспективы

2.1. Тема. Вводная беседа о перспективе (упражнение на воображение)

Обсуждение о перспективе, особенности и виды ее. Рисование упражнений в связи с темой задания. Линейный рисунок прямоугольного и квадратного листа бумаги в вертикальном и горизонтальном положении с одной и двумя точками схода. Линейный рисунок города в перспективе.

Закрепление понятия об уровне глаз рисующего (линия горизонта, точка схода). Знакомство с понятием перспективного сокращения с одной и двумя точками схода, с приемом построения окружности в перспективе.

Линейно-конструктивные зарисовки створки двери, оконного проема, стола и т. д. Композиция листа. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы в перспективе.

2.2. Тема. Фронтальная перспектива (этажерка по представлению)

Объяснение понятия фронтальной перспективы. Понятие линия горизонта и расположение предметов ниже и выше горизонта. Углубленный анализ фронтальной перспективы на примере этажерки по представлению. Грамотное построение этажерки в соответствии с различным расположением к уровню зрения. Композиция листа. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

2.3. Тема. Угловая перспектива (квадрат в перспективе по представлению)

Объяснения угловой перспективы. Показать различие между двумя видами перспективы. Углубленный анализ угловой перспективы на предмете квадрата и особенности получения объёмных предметов. Грамотное построение квадрата в соответствии с различным расположением к уровню зрения. Композиция листа. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки предметов квадрата по памяти.

2.4. Тема. Зарисовки прямоугольника, квадрата (упражнения с натуры)

Объяснение пройденного материала на предметах с натуры. Способы нахождения линии горизонта и точек схода параллельных линий. Грамотное построение предметов с натуры, компоновка в листе, линейное выделение воздушной перспективы. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2.5. Тема. Зарисовки каркасных проволочных моделей в перспективе.

Линейный рисунок каркасных геометрических тел (куб, призма, параллелепипед). Повторение правил перспективы. Углубленный анализ конструктивной формы предметов. Грамотное построение предметов в соответствии с их различным расположением к уровню зрения. Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2.6. Тема. Зарисовки круга (этажерка с окружностями)

Закрепление знаний и умений в построении этажерки в фронтальной перспективе. Объяснить понятие окружностей, особенность происхождения их и вид в разных положениях от уровня глаз. Вписать окружности в плоскости построенной этажерки, выделение линейно воздушной перспективы. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки окружностей по представлению.

2.7. Тема. Рисунок каркасных проволочных тел вращения (цилиндр, конус)

Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях. Построение предметов на отдельных листах формата А3 с построением окружностей. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2.8. Тема. Зарисовки предметов быта, подобных телам вращения, с натуры

Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях. Легкий разбор светотени на предметах. Освещение боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

II полугодие

Раздел 3. Линейный рисунок

3.1. Тема. Зарисовка наброска человека.

Рисование сидящей фигуры человека. Закрепление знаний об основных пропорциях фигуры человека, посадка, точка опоры. Выразительность тонального наброска при минимальном количестве графических средств. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – уголь. Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 4. Живописный рисунок. Тональные отношения.

4.1. Тема. Рисунок гипсового куба.

Рисунок гипсового куба, расположенного ниже уровня глаз. Закрепление правил перспективы. Грамотное построение. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы.

4.2. Тема. Натюрморт из двух предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных ниже уровня глаз учащихся.

Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущем занятии. Натюрморт с предметом комбинированной формы, расположенный ниже уровня глаз. Светотеневая передача форм предметов. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки предметов комбинированной формы.

4.3. Тема. Зарисовки чучела птиц.

Рисование птиц, различных по характеру формы и тональной окраске. Углубление знаний об особенностях живописного рисунка. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности оперения. Освещение естественное. Формат А3. Материал – уголь, сангина. Самостоятельная работа: зарисовки птиц по памяти.

4.4. Тема. Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар).

Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар.), расположенных ниже уровня глаз по представлению. Анализ конструктивной формы тел вращения. Грамотное построение с учетом законов перспективы. Особенности передачи объема по представлению. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

4.5. Тема. Натюрморт из предметов быта с делением на плоскости и тональным разбором

Рисунок натюрморта из предметов кухонной утвари или предметов домашнего обихода. Выявить на предметах деление плоскости по форме и выявление тональных отношений в зависимости от освещения. Освещение направленное. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта различной по форме и выявление границ светотени.

4.6. Тема. Натюрморт из 2 предметов быта простой формы, разных по тону и материалу, с легким введением тона

Рисование простых предметов, различных по материальности, матовых и блестящих (дерево, стекло, металл и т.д.). Особенности моделирования светотенью формы предметов разных фактур. Освещение направленное. Формат А3. Материал – мягкий графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов различной материальности.

4.7. Тема. Контрольный урок

Повторение и закрепление пройденного материала

Третий год обучения

I полугодие

Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами

1.1. Тема. Тематический натюрморт «Осенний».

Тональный рисунок тематического натюрморта «Осенний» (предмет быта простой формы, муляжи овощей и фруктов). Освоение принципов последовательности ведения рисунка, умение доводить рисунок до определенной степени завершенности. Овладение начальными навыками целостного видения натуры. Развитие композиционного мышления, работа над эскизом. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Формат А-3 Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки овощей и фруктов.

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок

2.1. Тема. Конструктивный рисунок с разбивкой формы, 2 предмета

Закрепление пройденного материала, разделение на плоскости. Выявить особенности построения предметов и как лепится форма. Построение сквозное. Формат А2
деление на плоскости, без делений на плоскости. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: рисование геометрических предметов по памяти.

2.3. Тема. Сквозной рисунок из 3 предметов комбинированной формы с натуры А 2 формат, конструктивное построение с легким введением тона.

Изучение комбинированной формы предметов. Сквозное построение предметов с легкой светотенью. Показать как от зависимости формы ложиться светотень.. Выделение линейной перспективы. Формат А2. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: сквозные зарисовки предметов.

Раздел 3. Тональный длительный рисунок

3.1. Тема. Тональный рисунок, из 3 предметов один из которых имеет комбинированную форму.

Тональный рисунок трех предметов комбинированной формы, расположенных ниже уровнях глаз учащихся (бидон, крынка, гипсовая ваза и т.д.). Фон светлый. Освещение верхнее боковое. Полный тональный разбор. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

3.2. Тема. Зарисовка фигуры человека мягким материалом с натуры

Ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного рисования человека мягкими материалами. Формат А4. Материал – Мягкие материалы(уголь, карандаш, сангина, пастель)

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

II полугодие

Раздел 3. Линейно-конструктивный рисунок

3.1. Тема. Рисунок симметричного гипсового орнамента невысокого рельефа,

Линейно-конструктивный рисунок простого симметричного гипсового орнамента невысокого рельефа с введением легкого тона. Предельно точная передача конструктивных особенностей рисунка орнамента. Последовательность ведения рисунка. Освещение верхнее боковое. Формат А-2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: копирование орнаментов с образцов.

Раздел 4. Линейно-конструктивный рисунок

4.1. Тема. Тональный длительный рисунок, натюрморт с чучелом птицы.

Закрепление материала предыдущего задания. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Передача больших тональных отношений. Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. Цельность изображения натюрморта. Продолжение знакомства с приемами работы мягким материалом. Фон светло-серый нейтральный. Формат А2. Материал — уголь, сангина, мел.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц.

4.2. Тема. Натюрморт из двух предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных ниже уровня глаз учащихся.

Тональный рисунок натюрморта из крупных предметов быта один из которых имеет комбинированную форму, расположенных ниже уровня глаз (на полу). Предметы натюрморта контрастны по тону и размеру. Особенности передачи перспективного сокращения (ракурса). Выделение композиционного центра. Выявление больших тональных отношений. Передача объема предметов и пространства в натюрморте. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

4.3. Тема. Натюрморт из предметов комбинированной формы, различных по тону.

Закрепление всего материала, пройденного в 3 классе. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом освещения. Цельность изображения натюрморта.

Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

4.4. Тема. Контрольный урок.

Повторение и закрепление пройденного материала

Четвертый год обучения

I полугодие

Раздел 1. Тональный длительный рисунок

1.1. Тема. Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел.

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

геометрических тел, полученных в третьем классе. Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Применение в рисунке основных правил перспективы. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон серый. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

1.2. Рисунок однотонной драпировки с простыми складками.

Тональный рисунок драпировки в трех плоскостях с простыми складками. Знакомство с формообразованием складок ткани и методом их изображения. Построение складок драпировки с учетом пространства, ритма и воздушной перспективы, выявление их объема при помощи светотени. Фон нейтральный. Освещение четко направленное. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

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

1.3. Тема. Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со складками.

Тональный рисунок натюрморта из крупного предмета быта и драпировки со складками. Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Передача конструкции предмета и ритма складок драпировки. Передача пространства в натюрморте с учетом линейной и воздушной перспективы. Выявление объема предмета и складок с помощью светотени. Фон нейтральный. Освещение верхнее, боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность

2.1. Тема. Натюрморт с металлической и стеклянной посудой.

Натюрморт с предметами разной материальности из металла и стекла. Характерные особенности передачи материальности металла и стекла графическими средствами. Грамотная компоновка в листе. Передача больших тональных отношений. Цельность изображения натюрморта. Фон нейтральный. Освещение четко направленное. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки металлических и стеклянных предметов.

II полугодие

Раздел 3. Законы перспективы. Светотень

3.1. Тема. Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Методы построения окружности в пространстве.

Линейный рисунок окружности в перспективе (вертикальная плоскость). Точное построение окружности с учетом перспективного сокращения. Передача выразительности линий в пространстве. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок цилиндра в горизонтальном положении с введением легкого тона, с сохранением линий построения, без фона, с прокладкой тона в собственных и падающих тенях. Освещение верхнее, боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

3.2. Тема. Зарисовки предметов быта в горизонтальном положении.

Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок предметов быта цилиндрической формы (ведро, кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении с введением легкого тона. Закрепление материала предыдущего задания на примере предметов быта. Построение предметов с учетом пропорций, линейной и воздушной перспективы. Освещение верхнее, боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски предметов быта.

3.3. Тема. Наброски по памяти отдельных предметов быта.

Наброски отдельных предметов быта из предыдущего задания по памяти Развитие зрительной памяти и выработка глазомера. Закрепление навыков рисования окружности в перспективе. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки групп предметов.

Раздел 4. Тональный длительный рисунок

4.1. Тема. Рисунок гипсового шара.

Тональный рисунок гипсового шара на нейтральном фоне. Композиция листа. Выявление объема, с точной передачей светотеневых градаций (от блика до падающей тени), применение штриха по форме. Освещение верхнее, контрастное. Формат А-3, Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки фруктов и овощей.

4.2. Тема. Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и драпировкой.

Закрепление материала предыдущих заданий. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Последовательность ведения рисунка, выполнение эскизов, перевод на формат. Передача больших тональных отношений. Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. Цельность изображения натюрморта. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

Раздел 5. Линейно-конструктивный рисунок

5.1. Тема. Линейно-конструктивный интерьер.

Линейно-конструктивная зарисовка интерьера в разных ракурсах. Закрепление перспективы, изучение особенностей построения интерьера. Выбор ракурса. Расположение линии горизонта и точек схода. Формат А2, А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки интерьера.

5.2. Тема. Натюрморт в интерьере с масштабным предметом.

Линейно-конструктивная зарисовка угла интерьера (комната, класс, коридор) с введением масштабного предмета (стол, стул и др.). Соотношение масштаба предмета с пространством интерьера. Компоновка изображения в листе. Построение фрагмента интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы. Прокладка тона в собственных и падающих тенях. Освещение направленное. Формат А2, А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки интерьера.

Пятый год обучения

I полугодие

Раздел 1. Тональный длительный рисунок

1.1. Тема. Тематический натюрморт из трех-четырех предметов быта со сложными складками (разные графические материалы)

Тональный натюрморт из трех-четырех предметов со светлой драпировки со сложной конфигурацией складок. Передача зависимости характера складок от особенности формы предмета. Выявление основных пропорций складок и их конструкций. Передача объема и пространства с помощью светотени. Более глубокое изучение закономерностей образования складок, закрепление знаний, полученных в четвертом классе. Освещение направленное. Формат А2. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки складок драпировки, выполнение копий с работ старых мастеров.

1.2. Тема. Тематически натюрморт из двух-трех предметов быта на материальность.

Рисунок натюрморта повышенной сложности из предметов быта (стекло, металл, керамика, дерево и т.д.). Реализация накопленного опыта за предшествующий период обучения. Демонстрация навыков в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы и планов, на которых они расположены. Передача материальности предметов с соблюдением общего тона. Четкость в последовательности выполнения работы. Формат А2. Материал по выбору.

Самостоятельная работа: наброски различными художественными материалами.

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок

2.1. Тема. Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью.

Рисование фрагмента интерьера с архитектурной деталью (окно, дверь и т.д.) с выраженным смысловым и композиционным центром. Развитие объемно-пространственного мышления, углубление знаний по практическому применению закономерностей перспективы. Построение интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы, передача глубокого пространства, величины и пропорций предметов в интерьере, их пространственная связь. Компоновка изображения в листе, выбор формата. Материал – графитный и цветной карандаш, маркер.

Самостоятельная работа: зарисовки интерьера.

II полугодие

Раздел 3. Фактура и материальность в учебном рисунке

3.1. Тема. Яйцо с разным освещением.

Ознакомление с объемным освещением формы. Расположением света и тени на форму в зависимости от освещения. Формат А2. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки по памяти пройденного материала.

3.2. Тема. Обрубовочная голова

Ознакомление с основными пропорциями, правилами и особенностями линейно-конструктивного рисования головы человека, на примере гипсовой обрубовки. Формат А2. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки по памяти пройденного материала.

3.3. Тема. Рисунок гипсовой головы (полный тональный рисунок).

Объединение пройденного материала воедино. Рисунок гипсовой головы с натуры. Особенности пропорций головы, расположение светотени в зависимости от освещения. Формат А2. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки головы человека.

3.4. Тема. Зарисовка фигуры человека в интерьере.

Зарисовки фигуры человека в интерьере, с передачей его рода деятельности.

Раскрытие образа человека через тематическую постановку. Передача пропорций человеческой фигуры, выявление самого характерного, взаимосвязи фигуры с интерьером. Совершенствование навыков работы мягкими материалами. Формат по выбору.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека в движении.

3.5. Тема. Контрольный натюрморт.

Самостоятельное использование полученных знаний, умений и навыков. Эскиз, формат, пропорции, моделировка деталей, общий тон. Материальность, художественная выразительность, завершенность работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

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

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Виды и формы промежуточной аттестации: Контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

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

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

Критерии оценок

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

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

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

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

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

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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

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

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

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися.

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся;

варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных работ.

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные программы; видеофильмы.

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения.

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Обучение рисунку должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

6. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Средства обучения

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

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

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.

Электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные ресурсы.

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа №7» г.Казани**

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

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

**Программа по учебному плану
ПО.01. УП.02, ПО.01.УП.05
ЖИВОПИСЬ**

Казань 2025

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

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

2. Содержание учебного предмета

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

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

- *Требования к экзамену*

4. Формы и методы контроля, система оценок

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Средства обучения;*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

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

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

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

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

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Живопись» при 5 летнем сроке обучения реализуется 5 лет – с 1 по 5 класс.

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

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и

навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета:

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе:

знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;

знаний разнообразных техник живописи;

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

умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;

умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;

навыков в использовании основных техник и материалов;

навыков последовательного ведения живописной работы;

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

Форма проведения учебных занятий

Рекомендуемая продолжительность уроков – 45 минут.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

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

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

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

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

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	Классы/полугодия										
	1		2		3		4		5		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Самостоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	15	16	15	16	15	16	17	19	17	19	165
Вид промежуточной аттестации		зачёт		зачёт		зачёт		зачёт		экзамен	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	63	67	63	67	63	67	65	70	65	70	660

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

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

Первый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
	Раздел 1. Основы цветоведения				
1.1.	Вводная беседа о живописи. Методы работы с акварелью. 1) Упражнения заливке цвета. 2) Передача тональной насыщенности цвета от светлого к темному (метод лессировки, заливка)	урок	4	1	3
1.2.	Основы цветоведения. 1) Цветовые растяжки (переход от одного оттенка цвета к другому). 2) Закрепление темы. Этюд бабочки	урок	4	1	3
1.3.	Основы цветоведения. Изучение основных, дополнительных и смешанных цветов. 1)Упражнение на смешивание основных цветов и получения оттенков дополнительных цветов первого и второго порядка.	урок	4	1	3

1.4.	Изучение оттенков одного цвета. 1) Этюд производного дерева с листьями (получение дополнительных смешанных цветов).	урок	4	1	3
1.5.	Закрепление темы. Этюд осенних листьев различных пород деревьев	урок	4	1	3
	Раздел 2. Цветовая гамма				
2.1.	Понятие «локальный цвет предмета». Этюд натюрморта из 2-3 предметов, различной по цвету. (плоскостное изображение)	урок	7	1	6
2.2.	Изучение сближенных цветовых отношений в натюрморте. 1) синяя цветовая гамма (плоскостное изображение) 2) красная цветовая гамма (плоскостное изображение)	урок	8	2	6
2.3.	Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль	урок	4	1	3
2.4.	Понятие о теплых, холодных и дополнительных цветах. 1) нейтральный по цвету кувшин на теплом фоне (плоскостное изображение) 2) нейтральный по цвету кувшин на холодном фоне (плоскостное изображение)	урок	8	2	6
2.5.	Понятие о контрастных цветах. Натюрморт на контрастные цветовые отношения (плоскостное изображение)	урок	8	2	6
2.6.	Гармония по общему цветовому тону. Натюрморт в сдержанной цветовой гамме.	урок	8	2	6

			63	15	48
II полугодие					
	Раздел 3. Приемы работы с акварелью				
3.1.	Разложение локального цвета на составляющие. 3) Техника «пуантель». Упражнение на работу «мазками» - оптическое смешение. Цветовая растяжка. 4) Натюрморт в технике «пуантель» (мелкий мазок)	урок	15	3	12
3.2.	Изучение техники «Аля-прима». Этюд овощей на светлом фоне.	урок	8	2	6
3.3.	Приемы работы с акварелью. Знакомство с техникой «по сырому». Этюд фруктов (цветов) на цветовом фоне.	урок	4	1	3
3.4.	Закрепление темы. Натюрморт с предметами быта в технике «по сырому»	урок	4	1	3
	Раздел 4. Свето-воздушная среда				
4.1.	Понятие «светотень». Этюд 2-х простых по форме предметов на светлом фоне. Контрастное освещение	урок	8	2	6
4.2.	Влияние окружающей среды на локальный цвет предмета. Понятие «блик, рефлекс». 1) Этюд одного и того же фрукта на разных цветовых фонах.	урок	12	3	9
4.3.	Разные степени цветовой контрастности. Натюрморт из 2-3х предметов, насыщенных по цвету, на фоне 2-3х драпировок, контрастных, но ненасыщенных по цвету.	урок	8	2	6

4.4.	Контрольная работа. Натюрморт в контрастной цветовой гамме.	урок	8	2	6
			67	16	51

Второй год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
	Раздел 1. Свето-воздушная перспектива				
1.1.	Гармония по общему цветовому тону. Передача оттенков одного цвета. Этюд ветки с плодами.	урок	8	2	6
1.2.	Изменение тона и цвета в пространстве. Упражнение «Горный пейзаж»	урок	8	2	6
1.3.	Изменение тона и цвета в пространстве. Этюд фруктов.	урок	8	2	6
	Раздел 2. Тон в живописи				
2.1.	Гармония по насыщенности. Этюд несложного натюрморта на разном расстоянии от источника света.	урок	8	2	6
2.2.	Световой контраст (ахроматический). Гризайль.	урок	16	4	12
2.3.	Светотень в живописи. 1)Натюрморт в боковом освещении	урок	15	3	12

	2)Тот же натюрморт в лобовом освещении.				
			63	15	48
II полугодие					
	Раздел 3. Фигура человека				
3.1.	Фигура человека	урок	4	1	3
	Раздел 4. Освещение в живописи				
4.1.	Передача формы предмета с помощью светотеневых и цветовых отношений. Деление формы на площадки.	урок	15	3	12
4.2.	Натюрморт на сближенные цветовые отношения с боковым освещением.	урок	12	3	9
4.3.	Натюрморт на контрастные цветовые отношения с боковым освещением.	урок	12	3	9
4.4.	Натюрморт в интерьере около окна	Урок	12	3	9
4.5.	Закрепление полученных знаний. Итоговый натюрморт из 3-4х предметов.	урок	12	3	9
			67	16	51

Третий год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
	Раздел 1. Моделировка формы в живописи				

1.1.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Этюд с фруктами.	урок	4	1	3
1.2.	Полная моделировка предметов цветом. (Блик, свет, полутон, тень, рефлекс) Упражнение, моделировка формы фрукта с помощью деления формы на площадки. (формат А4) 1)С боковым освещением 2)С лобовым освещением 3)С верхним освещением 4)С контурным освещением	урок	19	4	15
1.3.	Закрепление материала. Натюрморт из 3-4х предметов с делением на площадки.	урок	16	4	12
	Раздел 2. Материальность				
2.1.	Материальность предмета. Изменение цвета в зависимости от текстуры предмета. Этюд натюрморта из 3-4 предметов с разной степенью отражающей способности поверхности.	урок	16	4	12
	Раздел 3. Этюд фигуры человека				
3.1.	Этюд фигуры человека.	урок	8	2	6
			63	15	48
II полугодие					
	Раздел 4. Гармония в живописи				
4.1.	Гармония по общему цветовому тону.	урок	16	4	12
4.2.	Контрастная гармония на ненасыщенных цветах.	урок	16	4	12
4.3.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте.	урок	16	4	12
4.4.	Итоговый натюрморт с гипсовым орнаментом.	урок	19	4	15

			67	16	51
--	--	--	-----------	-----------	-----------

Четвертый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
	Раздел 1. Цветы в живописи				
1.1.	Натюрморт с фруктами и цветами.	урок	16	4	12
	Раздел 2. Складки в живописи				
2.1.	Изображение складок в живописи.	урок	16	4	12
2.2.	Натюрморт с предметами, находящимися на разных уровнях по высоте и драпирующей тканью с крупными складками.	урок	20	5	15
	Раздел 3. Этюд фигуры человека				
3.1.	Этюд сидящей фигуры человека	урок	13	4	9
			65	17	48
II полугодие					
	Раздел 4. Ньюансная гармония				
4.1.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах) Натюрморт в интерьере с нестандартной точки зрения.	урок	18	6	12

4.2.	Нюансная гармония. Натюрморт светлых предметов на светлом фоне.	урок	18	6	12
4.3.	Нюансная гармония. Натюрморт темных предметов на темном фоне.	урок	18	6	12
	Раздел 5. Итоговая работа				
5.1.	Итоговая работа. Натюрморт с предметами разной материальности (Гипсовый барельеф, чучела птиц, отражающая поверхность, глубокие рельефные складки).	урок	16	1	15
			70	19	51

Пятый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
	Раздел 1. Композиция натюрморта. Тематический натюрморт.				
1.1.	Натюрморт с нестандартной точки зрения. (на полу, на высоком подиуме, высокий низкий, средний горизонт).	урок	20	5	12
1.2.	Гармония по светлоте и насыщенности. Натюрморт с предметами из стекла, различными по цвету.	урок	20	5	18
1.3.	Натюрморт с явно выраженной тематической направленностью.	урок	25	7	18
			65	17	48
II полугодие					

	Раздел 2. Человек				
2.1.	Фигура человека в интерьере. Сложная тематическая композиция, передача пространства в интерьере с применением фигуры человека.	урок	25	7	18
2.2.	Голова человека. Портрет	урок	20	5	15
	Раздел 3. Итоговая работа				
3.1.	Натюрморт с введением гипсовой маски и предметов сложной формы и фактуры с различными по характеристике драпировками.	урок	25	7	18
			70	19	51

Содержание учебного предмета. Годовые требования

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

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

Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью. Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии.

Во втором классе учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы.

В третьем классе постановки усложняются, вводятся более сложные по форме предметы. Задания даются на решения тонального и колористического решения, передачу материальности и пространства, построения более сложной цветовой гармонии.

В четвертом классе натюрморты ставятся с ясно выраженным тематическим характером, углубляются знания о цветовой гармонии, тональности и колористическом решении, решение пространства и цельности.

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

Первый год обучения

Раздел 1. Основы цветоведения

1.1. Тема. Вводная беседа о живописи. Методы работы с акварелью.

Знакомство с техникой акварельной живописи. Выполнение упражнений заливки цвета. Передача тональной насыщенности цвета от светлого к темному. Использование акварели, бумаги формата А3, А4.

Самостоятельная работа: упражнения в заливке цветом.

1.2. Тема. Основы цветоведения. 1) Цветовые растяжки (переход от одного оттенка цвета к другому). 2) Закрепление темы. Этюд бабочки. Выполнение упражнений. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Выполнение растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: пейзаж с закатом солнца.

1.3. Тема. Основы цветоведения. Изучение основных, дополнительных и смешанных цветов. 1) Упражнение на смешивание основных цветов и получения оттенков дополнительных цветов первого и второго порядка. Закрепление знаний о возможностях цвета. Понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Умение составлять сложные цвета. Использование акварели, бумаги формата А4, А3.

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

1.4. Тема. Изучение оттенков одного цвета. Этюд производного дерева с листьями (получение дополнительных смешанных цветов). Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, мазок). Этюды осенних листьев различных пород деревьев и т.п. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды осенних цветов.

1.5. Тема. Закрепление темы. Этюд осенних листьев различных пород деревьев

Раздел 2. Цветовая гамма

2.1. Тема. Понятие «локальный цвет предмета». Этуд натюрморта из 2-3 предметов, различной по цвету (плоскостное изображение). Понятие «локальный цвет предмета». Отработка основных приемов. Этуд натюрморта из 2-3 предметов, различных по цвету. Использование акварели, бумаги формата А3

Самостоятельная работа: тема «Морские камешки», «Мыльные пузыри».

2.2. Тема. Изучение сближенных цветовых отношений в натюрморте.

1) синяя цветовая гамма (плоскостное изображение);
2) красная цветовая гамма (плоскостное изображение). Изучение сближенных цветовых отношений в натюрморте. Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Понятие «среда». Изучение сближенных цветовых отношений в натюрморте в синей и красной цветовой гамме (плоскостное изображение).

Использование акварели, бумаги формата А4, А3.

Самостоятельная работа: изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

2.3. Тема. Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль. Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром. Натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на темном фоне. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: монохром. Натюрморт из темных предметов, различных по форме, на светлом фоне.

2.4. Тема. Понятие о теплых, холодных и дополнительных цветах.

1) нейтральный по цвету кувшин на теплом фоне (плоскостное изображение)
2) нейтральный по цвету кувшин на холодном фоне (плоскостное изображение).

Понятие «цветовая гармония», «полярная гармония», «дополнительные цвета». Этуд фруктов или овощей на дополнительных цветах (красный-зеленый, желтый-фиолетовый и т.д.) Использование акварели (техника *a la prima*), бумаги различных форматов.

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

2.5. Тема. Трехцветная и многоцветная гармонии. Поиск цветовых отношений. Понятие трехцветной и многоцветной гармонии. Этуд в декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии. Использование акварели, гуаши, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: натюрморт из цветов в трехцветной гармонии.

2.6. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Понятие о нюансе в живописи. Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на

рефлексах. Натюрморт из различных фруктов и овощей на нейтральном фоне в сдержанной цветовой гамме. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды фруктов и овощей.

Раздел 3. Приемы работы с акварелью

3.1. Тема. Разложение локального цвета на составляющие. Влияние цветовой среды на предметы. Разложение локального цвета на составляющие. Техника «пуантель». Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Натюрморт с простым предметом быта с фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: аудиторное задание, упражнение на работу мазками.

3.2. Тема. Изучение техники «Аля-прима». Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, а la prima). Этюд овощей на светлом фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: Отработка основных приемов заливки.

3.3. Тема. Приемы работы с акварелью. Техника по-сырому. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, по-сырому). Упражнение с палитрой художника. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: отработка основных приемов (заливка, по-сырому).

3.4. Тема. Закрепление темы. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, по-сырому). Этюд фруктов (цветов) на световом фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: отработка основных приемов (заливка, по-сырому).

Раздел 4. Освещение в живописи.

4.1. Тема. Понятие светотень. Влияние освещения на локальный цвет предмета. Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Этюд 2-х простых по форме предметов на светлом фоне. Использование акварели, бумаги формата А3.

4.2. Тема. Влияние цветовой среды на локальный цвет предмета. Понятие «цветовой контраст, блик, рефлекс». Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Этюд одного и того же предмета на разных цветовых фонах. Использование акварели, бумаги различных форматов.

4.3. Тема. Разные степени цветовой контрастности. Натюрморт из 2-3х предметов, насыщенных по цвету, на фоне 2-3х драпировок, контрастных, но ненасыщенных по цвету.

4.4. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Контрольная работа. Применение различных приемов акварели. Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений. Натюрморт на контрастном цветовом фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

Второй год обучения

Раздел 1. Свето-воздушная перспектива.

1.1. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Передача оттенков локального цвета. Этюд ветки с плодами рябины, винограда, яблок и т.д. на нейтральном фоне. Использование акварели (техника *a la prima*), бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюд ветки со сложными листьями (клен, вяз) на нейтральном фоне.

1.2. Тема. Изменение тона и цвета в пространстве. Развитие представлений о влиянии цветовой среды на предмет, с учетом световоздушной перспективы. Изменение тона и цвета в пространстве. Упражнение «Горный пейзаж» Использование акварели (многослойная живопись), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фруктов на контрастном фоне.

1.3. Тема. Изменение тона и цвета в пространстве. Развитие навыков по передаче цветовых отношений. Выражение характера формы силуэтом. Изменение тона и цвета в пространстве. Этюд одного фрукта на разном расстоянии друг от друга. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд несложных предметов различной формы на светлом фоне.

Раздел 2. Тон в живописи.

2.1. Тема. Гармония по насыщенности. Изучение понятий пространственной среды и силуэта. Передача характера формы при помощи различных приемов работы с акварелью. Этюд не сложного натюрморта на разном расстоянии от источника света. Использование акварели, бумаги формата А3.

2.2. Тема. Световой контраст (ахроматический). Гризайль. Передача светотеневых отношений и тональная передача объема и формы. Найти конкретные различия тонов предметов и драпировки. Передача объема и пространства тональными средствами. Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и тону при боковом освещении, на светлом фоне без складок. Гризайль. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений (гризайль).

2.3. Тема. Светотень в живописи. Лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений, совершенствование акварельных приемов. Работа кистью по форме, передача изменений локального цвета предметов на свету и в тени, взаимодействие цветов. Этюды двух предметов быта, контрастных по форме и цвету, при боковом и лобовом освещении. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с разным направлением источника света.

Раздел 3. Фигура человека

3.1 Тема. Фигура человека. Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде фигуры человека. Поиск композиционного решения, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом. Два этюда фигуры человека (в различных позах). Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека.

Раздел 4. Освещение в живописи.

4.1. Тема. Гармония по светлоте и насыщенности. Передача формы предмета с помощью светотеневых и цветовых отношений. Передача локального цвета предметов в многообразии цветовых оттенков с сохранением объема и связи с окружающей средой. Натюрморт из 2-3х предметов быта различных по форме и цвету при боковом освещении на светлом фоне без складок (с предварительным эскизом). Деление формы на площадки. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с делением на площадки.

4.2. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт на сближенные цветовые отношения с боковым освещением. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд отдельных предметов.

4.3. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Колористическая цельность. Смягчение контрастов. Выражение влияния цветовой среды на предметы натюрморта через рефлексы и полутона. Натюрморт на контрастные цветовые отношения, с кувшином и фруктами на темном фоне без складок при боковом освещении (с предварительным эскизом). Использование акварели (техника *a la prima*), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фруктов на темном фоне.

4.4. Тема. Натюрморт в интерьере. Контражур. Колористическая цельность. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Натюрморт на контрастные цветовые отношения, где источник света позади (около окна). Выражение влияния цветовой среды на предметы натюрморта через рефлексы и полутона. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд комнатного растения около окна.

4.5. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Закрепление полученных навыков. Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Натюрморт из трех с предметом из металла (чайник, турка, кофейник). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды металлического предмета на разном фоне.

Третий год обучения

Раздел 1. Моделировка формы в живописи.

1.1. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Развитие колористического видения. Поиск цветовых отношений, использование различных приемов работы с акварелью. Натюрморт на осеннюю тему с контрастными цветовыми отношениями. Использование акварели, бумаги формата А3.

1.2. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Развитие представление о сочетании цвета. Лепка цветом формы предмета. Ритмическое построение цветовых пятен. Полная моделировка предметов цветом (блик, свет, полутон, тень, рефлекс). Упражнение, моделировка формы фрукта с помощью деления формы на площадки с разным направлением освещения. Использование акварели (поэтапная работа над формой), бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды фруктов различной формы.

1.3. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Закрепление материала. Передача светотеневых отношений, моделировка формы предметов. Передача

локального цвета предметов в многообразии цветовых оттенков с сохранением объема и связи с окружающей средой. Натюрморт из нескольких различных по форме и цвету предметов на нейтральном фоне с делением на площадки. Использование акварели (многослойная акварель, поэтапная работа над формой), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

Раздел 2. Материальность.

2.1. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Достижение цветового единства. Передача материальности предметов, решение пространства в натюрморте. Натюрморт из трех предметов быта, контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с различной фактурой.

Раздел 3. Фигура человека.

3.1. Тема. Этюд фигуры человека. Передача характера движения. Обобщенная передача формы цветом. Этюд фигуры человека. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в движении по представлению.

Раздел 4. Гармония в живописи.

4.1. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Цельность колористического решения. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов. Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: копирование репродукций с изображением птиц.

4.2. Тема. Контрастная гармония на ненасыщенных цветах. Цвето-тональные отношения. Различные приемы акварели. Натюрморт с крупным предметом на контрастном фоне (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

4.3. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Поиск выразительного живописно-пластического решения. Передача формы предметов и пространства в

натюрморте с учетом освещения. Ритмическое построение цветowych пятен. Натюрморт из 3-4 светлых предметов. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства.

4.4. Тема. Итоговый натюрморт с гипсовым орнаментом. Последовательное ведение длительной работы. Выражение «состояния» натюрморта. Лепка формы цветом. Натюрморт с гипсовым орнаментом. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

Четвертый год обучения

Раздел 1. Цвет в живописи

1.1 Тема. Натюрморт с фруктами и цветами. Цельность и декоративность колористического решения. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Натюрморт из живых цветов, овощей, фруктов и одного предмета бытовой утвари на контрастном фоне. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды живых цветов.

Раздел 2. Складки в живописи.

2.1. Тема. Изображение складок в живописи. Применение на практике полученных знаний. Лепка формы цветом, передача материальности. Этюд драпировки со складками. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: копирование репродукций с картин натюрмортов известных отечественных и зарубежных художников

2.2. Тема. Натюрморт с предметами, находящимися на разных уровнях по высоте и драпирующей тканью с крупными складками. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Последовательное ведение длительной постановки. Применение различных приемов работы с акварелью. Ритмическое построение цветowych пятен. Натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами, расположенными на разном уровне, и драпирующей тканью с крупными складками. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов, различных по материалу.

Раздел 3. Фигура человека.

3.1. Тема. Этюд сидящей фигуры человека. Развитие навыков и умений рисования фигуры человека с индивидуальными особенностями. Решение формы при помощи

нюансов цвета. Этюд фигуры человека в спокойной позе («За рукоделием», «За чтением» и т.п.) Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в движении по представлению.

Раздел 4. Нюансная гармония

4.1. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Натюрморт в интерьере с нестандартной точки зрения. Передача глубины пространства. Создание нескольких эскизов с разных мест. Эскизы натюрмортов в интерьере (венский стул, виолончель, ткань со складками). Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: копирование с репродукций картин известных отечественный и зарубежных художников с подобной композицией.

4.2 Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Цветотональное решение. Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветовых пятен. Тематический натюрморт из четырех светлых(белых) предметов, различных по материальности, на светлом фоне. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов.

4.3. Тема. Нюансная гармония. Цветотональное решение. Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт темных предметов на темном фоне. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов.

Раздел 5. Итоговая работа

5.1. Итоговая работа. Грамотное последовательное ведение длительной постановки. Поиск интересного живописно-пластического решения. Грамотное сочетание цветовых отношений. Лепка формы предметов, передача световоздушной среды. Натюрморт с чучелом птицы, со сложной по фактуре и цвету драпировкой, с введением гипса (с предварительным эскизом). Использование акварели, бумаги формата А2. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников-анималистов.

Пятый год обучения

Раздел 1. Композиция натюрморта. Тематический натюрморт.

1.1. Тема. Натюрморт с нестандартной точки зрения. Цельность, декоративность колористического решения. Передача фактуры предметов. Натюрморт с нестандартной точки зрения, на полу или на высоком подиуме, высокий, средний, низкий горизонт. Использование акварели (многослойная акварель). Выбор формата с учетом композиции.

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

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

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в различном освещении.

1.3. Тема. Тематический натюрморт. Самостоятельное последовательное ведение работы. Поиск интересной живописно-пластической композиции. Лепка формы цветом. Передача материальности и характера предметов в среде. Тематический натюрморт с ярко выраженной тематической направленностью (бытовой, театральный, художественный). Использование акварели (материал по выбору), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: Копии репродукций натюрмортов известных художников.

Раздел 2. Человек

2.1. Тема. Фигура человека в интерьере. Поиск интересной композиции интерьера. Передача пространства. Фрагмент интерьера класса, холла с растениями. Выявление характерных особенностей модели в среде (в интерьере комнаты, возле окна). Использование акварели (техника по выбору), и, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: фрагмент домашнего интерьера с комнатными растениями.

2.2 Тема. Портрет. Грамотное построение цветовых и тональных отношений. Передача «большой формы», «пропорций человеческой головы». Портрет с натуры. Использование акварели, бумаги формата 40х50.

Самостоятельная работа: копии с репродукций портретов.

Раздел 3. Итоговая работа

3.1. Тема. Натюрморт с введением гипсовой маски и предметов сложной формы и фактуры, с различными по характеристике драпировками. Передача материальности и фактуры предметов. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: копии с репродукций натюрмортов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств,
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового строя;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

Требования к экзамену

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

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

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

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМЫ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Формы промежуточной аттестации:

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

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Критерии оценки

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

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

2 год обучения

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- грамотно передавать оттенки локального цвета;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;

- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.

3 год обучения

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

4 год обучения

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

5 год обучения

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

С учетом данных критериев выставляются оценки:

- 5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;
- 4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;
- 3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи следует рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

1. Анализ цветового строя натюрморта.
2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-классиков.
3. Выбор техники исполнения.
4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением.
5. Выполнение картона.
6. Выполнение работы на формате в материале.

Работа, как правило, ведется акварельными красками. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя

- посещение выставок;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- усиленное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

Средства обучения

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

- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа №7» г. Казани**

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

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

**Программа по учебному предмету
ПО. УП.03.
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ**

Казань 2025

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

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

2. Содержание учебного предмета

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

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

4. Формы и методы контроля, система оценок

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

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

6. Средства обучения

- *Средства обучения*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

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

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

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

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 по 5 классы.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 5-летнем сроке обучения составляет 528 часов. Из них: 363 часа – аудиторные занятия, 165 часов - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени

и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Самостоятельная работа (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	64	68	528
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачёт		зачёт		зачёт		зачёт		Экзамен Итоговая аттестация	

Форма проведения учебных занятий

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 - 4 классы – 2 часа

5- класс – 3 часа

Самостоятельная работа:

1 – 5 классы – 1 час

Цель и задачи учебного предмета

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

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

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

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

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

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	3	1	2
1.2.	Основные форматы, компоновка в формате. Горизонтальный, вертикальный, и другие форматы.	урок	5	1	4
1.3	Основные правила составления композиции. Главное, второстепенное.	урок	5	1	4
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплементарные,	урок	3	1	2

	оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета				
2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.	урок	8	4	4
	Раздел 3. Сюжетная композиция				
3.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению (сказки народные или авторские) на основе пройденных цветовых гамм.	урок	24	8	16
			48	16	32
1 год обучения II полугодие					
3.2.	Ритм в композиции станковой Упражнения на ритм в натюрморте, интерьере и пейзаже.	урок	13	5	8
3.3.	Композиционный центр в композиции станковой. Иллюстрация к литературному произведению или конкурсная тема.	урок	15	5	10
3.4.	Выразительные средства композиции станковой. Эскизы трех вариантов композиции, передающие разные состояния пейзажа. Итоговая работ по одному из эскизов.	урок	23	7	16
			51	17	34
2 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Цвет в композиции станковой				
1.1.	Применение законов перспективы в композиции. Передача настроение посредством освещения. Виды освещения. Городской пейзаж.	урок	24	8	16
	Раздел 2. Сюжетная композиция.				
2.1.	Одно фигурная, двух фигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции). Тема новый год в городе (или конкурсная тема)	урок	24	8	16
			48	16	32

2 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Декоративная композиция				
3.1.	Композиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения. Декоративная композиция натюрморта.	урок	17	5	12
3.2.	Стилизация животного. Композиция с включением национального орнамента. (Стилизованное животное в окружении орнаментов, на основе образцов декоративно-прикладного искусства края)	урок	13	5	8
3.3.	Декоративная многофигурная композиция (более 6-10 фигур) на передачу движения и ритма, на темы людных празднеств (Сабантуй, Масленица, Хоровод, и т.п.)	урок	21	7	14
			51	17	34
3 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Сюжетная композиция				
1.1.	Пейзаж, как способ выражения эмоционального состояния главного героя в станковой композиции.	урок	24	8	16
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей. («Школа», «Друзья» или конкурсная тема)	урок	24	8	16
			48	16	32
3 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)				
3.1.	Создание композиции на историческую тему или по историческому литературному произведению. Умение самостоятельно работать с историческим материалом.	урок	30	10	20
3.2.	Роль композиционных набросков в композиции. Конкурсная тема.		21	7	14
			51	17	34

4 год обучения I полугодие					
	Раздел 1.Создание художественного образа в композиции с помощью точки зрения, освещения, передача движения.				
1.1.	Композиционная организация портрета. Точка зрения, освещение как выразительные средства передачи характера. Портрет, Автопортрет.	урок	20	6	14
1.2.	Многофигурная сюжетная композиция. Точка зрения, освещение как выразительные средства композиции. Историческое событие или историческое литературное произведение.	урок	28	10	18
			48	16	32
4 год обучения II полугодие					
1.3.	Передача движения. Схемы передачи движения в композиции. Многофигурная композиция на передачу движения. Спортивная тематика, игры во дворе, спортзале или конкурсная тематика.	урок	51	17	34
			51	17	34
5 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Графика				
1.1.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента.	урок	40	10	30
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Сюжетная композиция на конкурсную тему. Создание композиции с использованием, ранее изученных, средств выразительности.	урок	24	6	18
			64	16	48
5 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Итоговая работа				
3.1.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика.	урок	68	17	51

	Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания). Вариант 3. Декоративный натюрморт				
			68	17	51

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

В разделе «Аттестация: цели, виды, форма, содержание» предложены методические рекомендации по организации и проведению итоговой аттестации учащихся.

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения I полугодие

Раздел 1. Основы композиции станковой

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

Демонстрация репродукций произведений великих художников.

Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции».

Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Основные форматы, компоновка в формате. Горизонтальный, вертикальный, и другие форматы.

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

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

Предлагаемые аудиторные задания: выполнение учебного упражнения на компоновку одного и того же сюжета в разные форматы.

Ф А3, простые карандаши, ластик, гуашь

Задание для самостоятельной работы: зарисовки и компоновка домашних животных или растений в различные по форме и размеру форматы.

1.3 Основные правила составления композиции. Главное, второстепенное.

Цель: Главное и второстепенное в станковой композиции. Основные приёмы выделения главного в композиции.

Задача: Познакомить с приёмами выделения главного в композиции.

Предлагаемые аудиторные задания: выполнение ряда упражнений на выделение главного в композиции.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

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

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

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

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой гаммы:

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

2.2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.

Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплостойкости», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.

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

Предлагаемые аудиторные задания:

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

Задания для самостоятельной работы: создание цветowych выкрасов в теплой и холодной цветовой гамме, цветowych эскизы образов деревьев.

Раздел 3. Сюжетная композиция

3.1. Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).

Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.

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

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

1 год обучения II полугодие

3.2. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма. Упражнение на ритм в натюрморте, интерьере и пейзаже.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

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

б) создание творческой композиции на тему по выбору: «Тематический натюрморт»
создание творческой композиции на тему по выбору: «Интерьер библиотеки или другого школьного кабинета»

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

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

3.3. Композиционный центр в композиции станковой.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

Задание для самостоятельной работы: а) выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

б) выполнение серии упражнений на выделение композиционного центра

3.4. Выразительные средства композиции станковой.

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

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

Предлагаемые аудиторные задания:

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

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

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

2 год обучения I полугодие

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1. Применение законов перспективы в станковой композиции. Виды освещения.

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

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

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

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

Раздел 2. Сюжетная композиция

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

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

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

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

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

2 год обучения II полугодие

Раздел 3. Декоративная композиция.

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

Декоративная композиция натюрморта. Трансформация и стилизация изображения.

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции. Формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка.

Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета. Синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы нескольких предметов (лампы, чайника, кувшина и т.д.) при помощи изменения пропорций:

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

а) Создание тематического декоративного натюрморта

б) Создание декоративного натюрморта на основе предыдущих постановок по живописи или рисунку

- вариант «черно-белое изображение»;
- вариант «черно-серо-белое изображение».
- вариант чёрно-белое изображение с включением одного цвета»

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе. Поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.

3.2. Стилизация изображения животных. Композиция с включением национального орнамента. (Стилизованное животное в окружении орнаментов, на основе образцов декоративно-прикладного искусства края)

Цель: Изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве. Формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка.

Задача: Приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание:

а) Изучение зооморфных мотивов в искусстве орнамента:

- древнеиранские мотивы;

- готические мотивы;
- стиль эпохи Возрождения и т.д.

б) Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле. Например: создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.

Задание для самостоятельной работы: копирование орнамента различных стилей.

3.3. Декоративная многофигурная композиция. Композиция с включением национального орнамента.

Цель: повторение общих принципов и правил создания декоративной композиции. **Формирование** умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка.

Задача: развить навыки перехода с объёмного на плоскостное решение и наоборот.

Предлагаемое аудиторное задание: Выполнить декоративную многофигурную композицию (более 6 фигур) на передачу движения и ритма, на темы людных празднеств (Сабантуй, Масленица, Хоровод, и т.п.)

Задание для самостоятельной работы: Поиск наиболее интересных, выразительных форм, силуэтов, фигур для создания композиции, поиск подходящих орнаментов.

3 год обучения I полугодие

Раздел 1. Сюжетная композиция

1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

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

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

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

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

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

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

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

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

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

3 год обучения II полугодие

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)

3.1. Создание композиции на историческую тему или по историческому литературному произведению. Умение самостоятельно работать с историческим материалом.

Цель: изучение возможностей создания композиции разными способами, разбор композиционных схем.

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, развитие умения выбора формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения и соответствия времени, эпохе.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.
2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.
3. Выполнение композиции на историческую тему или по историческому литературному произведению.

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

3.2. Роль композиционных набросков в композиции. Конкурсная тема.

Цель: показать важную роль набросков с натуры при создании станковой композиции

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, развитие умения выбора формата, техники, стилистики исполнения, развитие умения вставлять наброски в композицию.

Предлагаемое аудиторное задание: а) выполнить ряд композиционных набросков и на основе них придумать и создать композицию.

б) на стадии создания эскизов к композиции на выбранную тему выполнить ряд композиционных набросков с натуры.

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

4 год обучения I полугодие

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции с помощью точки зрения, освещения, передача движения.

1.1. Композиционная организация портрета, автопортрета.

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

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

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

б) создание автопортрета или портрета современника.

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

1.2. Многофигурная сюжетная композиция. Точка зрения, освещение как выразительные средства композиции.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание сюжетной композиции по определенному историческому произведению или событию.

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

4 год обучения II полугодие

1.3. Передача движения. Схемы передачи движения в композиции.

Многофигурная композиция на передачу движения. Спортивная тематика, игры во дворе, спортзале или конкурсная тематика.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

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

2. Создание творческой композиции на передачу движения.

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

5 год обучения I полугодие

Раздел 1. Графика. Иллюстрация к классическому литературному произведению

1.1. Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы. Возможное использование орнамента.

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

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

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

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

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

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

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

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

5 год обучения II полугодие

3 раздел. Итоговая работа

3.1. Выполнение итоговой работы:

Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры).

Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания).

Вариант 3. Декоративный натюрморт.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

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

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

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

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

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

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

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

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

Требования к уровню подготовки обучающихся

на различных этапах обучения

1 год обучения

знания:

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

умения:

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

навыки:

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

2 год обучения

знания:

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

умения:

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

навыки:

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

3 год обучения

знания:

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

умения:

- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до известной степени законченности;
- обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;

- собирать дополнительный материал для создания композиции;

навыки:

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

4 год обучения

знания:

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

умения:

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

навыки:

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

5 год обучения

знания:

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

умения:

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

навыки:

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

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Формы промежуточной аттестации:

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

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

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

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет – в 5 классе,

Итоговая работа предполагает создание композиции, 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 композиции, состоящей из одной работы или серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.

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

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

Этапы работы:

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

Критерии оценок

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

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

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

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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

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

- a. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
- b. Выбор сюжета и техники исполнения.
- c. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
- d. Тональные эскизы.
- e. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
- f. Варианты тонально-композиционных эскизов.
- g. Варианты цветотональных эскизов.
- h. Выполнение картона.
- i. Выполнение работы на формате в материале.

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

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

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

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно,

обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

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

Дидактически материалы

Для успешного результата в освоении программы по композиции станковой необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

6. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Средства обучения

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

**Муниципальное бюджетное учреждение
Дополнительного образования
«Детская художественная школа №7» г. Казани**

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

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

**Программа по учебному предмету
ПО.01.УП.02.
ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Вариативная часть**

Казань 2025

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

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

2. Содержание учебного предмета

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

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

6. Средства обучения

- *Средства обучения;*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

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

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

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

Форма проведения учебных занятий

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения.

Недельную учебную нагрузку составляют 1 час аудиторных занятий, а также 1 час самостоятельной работы в 1-5 классах.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

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

Задачи:

обучающие:

- научить основам художественной грамоты;
- сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;
- овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами художественного мастерства;
- научить практическим навыкам создания объектов декоративно-прикладного творчества;
- научить приемам составления и использования композиции в различных материалах и техниках;
- научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;
- научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;

воспитательно-развивающие:

- пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству;
- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;
- формировать творческое отношение к художественной деятельности;
- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;
- приобщить к народным традициям;
- воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

3. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
4. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
5. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов).

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

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

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

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

Срок реализации учебного предмета

Программа рассчитана на 5 лет обучения, с 1 по 5 класс.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное творчество» при 5 -летнем сроке обучения составляет 165 часов.

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

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
Классы	1		2		3		4		5		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Вид промежуточной аттестации		просмотр		просмотр		просмотр		просмотр		просмотр	

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	Название раздела, темы	Вид Учеб- ного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудитор- ные занятия
Раздел 1: Особенности изобразительного языка ДПИ. Виды орнамента.					
1.1.	Вводная беседа о том, что такое ДПИ.	Урок	4	2	2
1.2.	Виды орнамента. Геометрический орнамент. Составление геометрического орнамента	Урок	4	2	2

	из пройденного материала в разных формах				
1.3.	Растительный орнамент. Составление растительного орнамента в ритмический узор	Урок	8	4	4
1.4.	Зооморфный орнамент. Составление зооморфного орнамента	Урок	8	4	4
1.5.	Составление декоративной композиции из пройденных орнаментов	Урок	8	4	4
Раздел 2: Работа над изделием.					
2.1.	Изготовление лекала орнамента.	Урок	2	1	1
2.2.	Перенос на материал	Урок	4	2	2
2.3.	Работа в материале	Урок	26	13	13
2.4.	Оформление работы		2	1	1
			66	33	33

Второй год обучения

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудитор ные занятия
Раздел 1: Общие правила построения декоративной композиции					
1.1	Особенности декоративной композиции	Урок	3	1	2
1.2.	Симметрия/асимметрия	Урок	5	2	3

1.3.	Равновесие и гармония в композиции.	Урок	9	4	5
1.4.	Составление декоративной композиции с включением орнамента.	Урок	12	6	6

Раздел 2: Работа над изделием

2.1.	Создание лекала.	Урок	2	1	1
2.2.	Перенос на материал	Урок	4	2	2
2.3.	Работа в материале	Урок	29	16	13
2.4.	Оформление работы	Урок	2	1	1
			66	33	33

Третий год обучения

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1: Виды стилизаций					
1.1.	Виды стилизаций	Урок	2	1	1
1.2.	Гармония цвета	Урок	3	2	1
1.3.	Стилизация растений	Урок	7	4	3
1.4.	Стилизация животных	Урок	12	6	6
1.5.	Составление декоративной композиции с включением стилизации	Урок	11	6	5

	зооморфного и растительного мира.				
Раздел 2: Работа над изделием.					
2.1	Создание лекала.	Урок	2	1	1
2.2	Перенос на материал	Урок	4	2	2
2.3	Работа в материале	Урок	23	10	13
2.4	Оформление работы.	Урок	2	1	1
			66	33	33

Четвертый год обучения

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1: Создание декоративного панно.					
1.1.	Разработка эскизов декоративной композиции.	Урок	8	4	4
1.2.	Подбор материала и подготовка к работе.	Урок	4	2	2
1.3.	Создание лекала	Урок	4	2	2
1.4.	Перенос на материал	Урок	8	4	4
1.5.	Выполнение декоративной композиции в материале	Урок	38	19	19
1.6.	Оформление работы	Урок	4	2	2
			66	33	33

Пятый год обучения

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1: Создание итогового изделия.					
1.1.	Разработка эскизов декоративной композиции.	Урок	6	2	4
1.2.	Подбор материала и подготовка к работе.	Урок	6	4	2
1.3	Создание лекала	Урок	5	3	2
1.4.	Перенос на материал	Урок	8	4	4
1.5.	Выполнение декоративной композиции в материале	Урок	39	20	19
1.6	Оформление работы	Урок	2	-	2
			66	33	33

1 год обучения

Раздел 1: Особенности изобразительного языка ДПИ. Виды орнамента.

1.1. Тема: Вводная беседа о том, Что такое ДПИ.

Особенности декоративного языка. Познакомиться с особенностями декоративной композиции: плоскостность изображения, лаконичность и выразительность силуэта, локальные цветовые отношения. Виды ДПИ.

Самостоятельная работа: Просмотр в интернете изделий декоративно-прикладного искусства заданных преподавателем.

1.2. Тема: Виды орнамента. Геометрический орнамент. Составление геометрического орнамента из пройденного материала в разных формах.

Познакомиться с языком орнамента. Знакомство с понятием “ритм”, “раппорт”. Узнать о геометрических орнаментах разных народов. Научиться составлять геометрический орнамент.

Самостоятельная работа: Копировать геометрические орнаменты заданные преподавателем на формате А4 (тушь, черная гелевая ручка).

1.3.Тема:Растительный орнамент. Составление растительного орнамента в ритмический узор.

Знакомство с видами растительного орнамента и выявление их геометрической основы. Растительный орнамент в искусстве разных народов. Научить составлять растительный орнамент в ритмический узор.

Самостоятельная работа: копировать растительные орнаменты заданные преподавателем на формате А4 (тушь, черная гелевая ручка).

1.4. Тема: Зооморфный орнамент. Составление зооморфного орнамента.

Знакомство с видами зооморфного орнамента и выявление их связи с геометрическим орнаментом. Научить составлять зооморфный орнамент из образцов.

Самостоятельная работа: копировать зооморфные орнаменты заданные преподавателем на формате А4(тушь, черная гелевая ручка).

1.5.Тема: Составление декоративной композиции с включением элементов орнамента. Работа над эскизом декоративной композиции с включением скопированных ранее орнаментов. Размер зависит от техники и материала в которой будет выполнена работа (по выбору преподавателя)

Самостоятельная работа: продолжение работы над эскизом дома.

Раздел 2: Работа над изделием.

2.1.Тема: Изготовление лекала орнамента. Перенос эскиза в натуральную величину (величину будущего изделия или панно).

Самостоятельная работа: завершение лекала дома.

2.2.Тема: Перенос на материал. Посредством техники “припорох” или вырезанием лекала и переносом на материал в вышивальной работе или художественной обработки кожи. Переводом рисунка на ткань в батике или на стекло в витражной росписи и т.д. по выбору преподавателя.

Самостоятельная работа: завершение работы дома.

2.3.Тема: Работа в материале. Поэтапное выполнение работы под руководством преподавателя.

Самостоятельная работа: продолжение работы дома.

2.4.Тема: Оформление работы. Завершение и оформление работы. Беседа с преподавателем об особенностях экспонирования данного вида работ.

2 год обучения

Раздел 1: Общие правила построения декоративной композиции.

1.1Тема: Особенности декоративной композиции. Особенности декоративного подхода к изображению. Организация композиционной плоскости, композиционный центр формата, выразительность пятна, линии, образность цвета. Специфика композиционного решения в зависимости от вида техники выбранной преподавателем (батик, вышивка, худ. обработка кожи, витражная роспись, лепка и т.д.)

Самостоятельная работа: просмотр работ художников заданных преподавателем.

1.2.Тема: Симметрия/асимметрия в композиции. Выполнение симметричной и ассиметричной композиций черной тушью или черной гелевой ручкой на формате 15х15см.

Самостоятельная работа: завершение композиций дома.

1.3.Тема: Равновесие в композиции. Равновесие в декоративной композиции и способы ее достижения. Выполнение композиций черной тушью или черной гелевой ручкой на формате 15х15см.

Самостоятельная работа: завершение композиций дома.

1.4.Тема:Составление декоративной композиции. Разработка эскиза будущего изделия или панно с применением полученных знаний и с учетом материала в котором будет выполнена работа.

Самостоятельная работа: завершение эскиза дома.

Раздел 2: Работа над изделием.

2.1. Тема: Изготовление лекала орнамента. Перенос эскиза в натуральную величину (величину будущего изделия или панно).

Самостоятельная работа: завершение лекала дома.

2.2.Тема: Перенос на материал. Посредством техники “припорох” или вырезанием лекала и переносом на материал в вышивальной работе или художественной обработки кожи. Переводом рисунка на ткань в батике или на стекло в витражной росписи и т.д. в зависимости от выбранной преподавателем техники.

Самостоятельная работа: завершение работы дома.

2.3.Тема: Работа в материале. Поэтапное выполнение работы под руководством преподавателя.

Самостоятельная работа: продолжение работы дома.

2.4. Тема: Оформление работы. Завершение и оформление работы. Беседа с преподавателем об особенностях экспонирования данного вида работ.

3 год обучения

Раздел 1: Виды стилизаций.

1.1Тема: Виды стилизаций. Беседа о видах стилизации и демонстрация декоративных работ художников. Объяснение природы стилизации и процесса стилизации. Особенности стилизации с учетом материала в котором она будет выполнена.

Самостоятельная работа: просмотр работ художников заданных преподавателем.

1.2.Тема:Гармония цвета. Беседа об ограниченной цветовой палитре и гармонии в декоративной композиции. Эмоциональная выразительность цвета и цветовых сочетаний. Выразительность цветового пятна в композиции. Особенности работы с цветом в зависимости от выбранного преподавателем материала.

Самостоятельная работа: просмотр тематических работ художников заданных преподавателем.

1.3.Тема:Стилизация растений. Демонстрация стилизаций растений, с объяснением вида стилизации. Выполнение стилизаций выбранного растения черной тушью или черной гелевой ручкой на формате 15х15см.

Самостоятельная работа: завершение стилизаций дома.

1.4.Тема: Стилизация животных. Демонстрация стилизаций животных, с объяснением вида стилизации. Выполнение стилизаций выбранного животного черной тушью или черной гелевой ручкой на формате 15х15см.

Самостоятельная работа: завершение стилизаций дома.

1.5.Тема: Составление декоративной композиции с включением стилизации зооморфного и растительного орнамента. Работа над эскизом с включением стилизованных ранее растений и животных. Изменение стилизации с учетом материала в котором будет выполнена работа.

Самостоятельная работа: завершение эскиза дома.

Раздел 2: Работа над изделием.

2.1.Тема: Изготовление лекала орнамента. Перенос эскиза в натуральную величину (величину будущего изделия или панно).

Самостоятельная работа: завершение лекала дома.

2.2.Тема: Перенос на материал. Посредством техники “припорох” или вырезанием лекала и переносом на материал в вышивальной работе или художественной обработки кожи. Переводом рисунка на ткань в батике или на стекло в витражной росписи и т.д. в зависимости от выбранной преподавателем техники.

Самостоятельная работа: завершение работы дома.

2.3.Тема: Работа в материале. Поэтапное выполнение работы под руководством преподавателя.

Самостоятельная работа: продолжение работы дома.

2.4.Тема: Оформление работы. Завершение и оформление работы. Беседа с преподавателем об особенностях экспонирования данного вида работ.

4год обучения

Раздел 1: Создание декоративного панно.

1.1.Тема: Разработка эскизов декоративной композиции.Выполнение различных эскизов на тему выбранную преподавателем, выбор итогового и работа над ним.

Самостоятельная работа: завершение работы дома.

1.2.Тема: Подбор материала и подготовка к работе.Беседа об особенностях и технических возможностях материала в котором будет выполнена работа и подбор в зависимости от выбранного эскиза.

Самостоятельная работа: завершение работы дома.

1.3.Тема: Создание лекала. Перенос эскиза в натуральную величину (величину будущего изделия или панно) и создание лекала.

Самостоятельная работа: завершение лекала дома.

1.4.Тема: Перенос на материал. Перенос эскиза на материал.

1.5.Тема: Выполнение декоративной композиции в материале. Поэтапное выполнение работы под руководством преподавателя с использованием всех знакомых ученику техник.

Самостоятельная работа: продолжение работы дома.

1.6.Тема: Оформление работы. Завершение и оформление работы. Беседа с преподавателем об особенностях экспонирования данного вида работ.

5год обучения

Раздел 1: Создание декоративного панно.

1.1.Тема: Разработка эскизов декоративной композиции. Выполнение различных эскизов на тему выбранную преподавателем, выбор итогового и работа над ним.

Самостоятельная работа: завершение работы дома.

1.2.Тема: Подбор материала и подготовка к работе. Беседа об особенностях и технических возможностях материала в котором будет выполнена работа и подбор в зависимости от выбранного эскиза.

Самостоятельная работа: завершение работы дома.

1.3.Тема: Создание лекала. Перенос эскиза в натуральную величину (величину будущего изделия или панно) и создание лекала.

Самостоятельная работа: завершение лекала дома.

1.4.Тема: Перенос на материал. Перенос эскиза на материал.

1.5.Тема: Выполнение декоративной композиции в материале. Поэтапное выполнение работы под руководством преподавателя с использованием всех знакомых ученику техник.

Самостоятельная работа: продолжение работы дома.

1.6.Тема: Оформление работы. Завершение и оформление работы. Беседа с преподавателем об особенностях экспонирования данного вида работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

1. Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов.
2. Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.
3. Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.).
4. Умение решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом.
5. Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения художественного замысла.
6. Умение работать с различными материалами.
7. Навыки ритмического заполнения поверхности.
8. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения.
9. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

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

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

Критерии оценок

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

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

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

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Применяются следующие средства дифференциации:

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

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

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится около 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, рисования с применением шаблонов, сбора информации по теме).

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Средства обучения

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

- **натуральные наглядные пособия** - образец изготавливаемого предмета, его развертка или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на уроках. Для показа сложных приемов обработки материала используются детали увеличенного размера. Возможно использование предметно-технологической карты;
- **образец** — это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ которых позволит определить действия и операции, необходимые для изготовления всего изделия. Отсутствие образца изделия на уроке, особенно на первом этапе обучения, делает выполнение детьми операций, необходимых для изготовления изделия, случайными и неосознанными;
- **устное описание внешнего вида предмета и его конструкции** - способствует образованию у детей правильного представления о предмете творчества;
- **электронные образовательные ресурсы** - мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **материальные** - для полноценного усвоения заданий каждого раздела программы необходимо, чтобы обучающиеся были обеспечены всеми необходимыми материалами: красками (акварель, гуашь, краски для батика), бумагой разных видов, гелевыми ручки.

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа №7» г. Казани**

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

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

**Программа по учебному предмету
ПО.01.УП.03.
ОСНОВЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Вариативная часть**

Казань 2025

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

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

2. Содержание учебного предмета

- *Сведения о затратах учебного времени;*
- *Учебно-тематический план;*
- *Годовые требования;*

3. Требования к уровню подготовки учащихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения;*

4. Формы и методы контроля, система оценок

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

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

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Основы дизайн-проектирования» разработана с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн».

Учебный предмет «Основы дизайн-проектирования» занимает важное место в комплексе предметов предпрофессиональной программы «Дизайн», реализуется в обязательной части учебного плана.

Программа предмета «Основы дизайн-проектирования» направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках с целью освоения проектной деятельности, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия художественной культуры через пробуждение интереса к изобразительному творчеству.

Программа обеспечивает знакомство учащихся с изобразительными средствами композиции, основами стилизации, основами плоскостной композиции, которые применяются в фирменном стиле, информационном дизайне, графическом дизайне, дизайне книги, плакате. Содержание программы включает в себя основы объемной композиции, сфера применения которой распространяется на разработку проектов модульного оборудования, бутафории, сценографии, упаковки, игрушки, витрины, выставки.

Содержанием программы являются задания, составленные с учетом возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности. Выполняя задания, связанные с изобразительной деятельностью, дети учатся применять разнообразные графические материалы, организовывать композиционную плоскость, композиционный центр формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными видами дизайна, они узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, эмоции, фантазию.

Программа предусматривает использование различных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных работ.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Основы дизайн-проектирования» для детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте 10-12 лет, составляет 5 лет.

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего общего образования и планирующих поступление в образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

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

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

развитие художественно-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области дизайн-проектирования;

определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению обучения в профессиональных организациях и организациях высшего образования, реализующих основные образовательные программы в области дизайна.

Задачи:

- овладение основами художественной грамоты;
- формирование устойчивого интереса к художественной деятельности;
- овладение основами проектирования и основами исполнительского мастерства;
- формирование практических навыков создания дизайн-объектов;
- формирование навыков составления и использования композиции в различных материалах и техниках;
- творческое использование полученных умений и практических навыков;
- развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного воображения;
- воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия, доброжелательного отношения учащихся друг к другу; сотворчество.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
- В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

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

объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
творческие (творческие задания, разработка проектов);
исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов дизайна, техник работы с материалом.

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

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, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Основы дизайн-проектирования» разработано с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей их пространственного мышления и включает в себя теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техническими способами работы с различными материалами, а практическая часть – это применение теоретических знаний в учебном и творческом поиске. За годы освоения программы дети получают знания о многообразии мира дизайна, приобретают умения работать в различных графических техниках, технике коллажа, учатся создавать дизайн-проекты.

Содержание программы включает следующие основные направления:

изобразительные средства композиции; стилизация, плоскостная композиция; сфера применения плоскостной композиции (графический дизайн); объемная композиция: сфера применения объемной композиции (бионика, бумагапластика).

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

Сведения о затратах учебного времени

Срок обучения 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
Классы	1		2		3		4		5		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Вид промежуточной аттестации, итоговая аттестация	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Итоговая аттестация	

Учебно-тематический план

1 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия
Раздел 1: Беседа о дизайне.					
1.1.	Вводное занятие. Беседа «Что такое дизайн?». Основа дизайна – точка, линия, пятно.	Урок	2	1	1
Раздел 2: Основы пропедевтики. Линия.					

2.1.	Характеристика линии. Упражнение на разновидности линий.	Урок	2	1	1
2.2.	Формальные композиция, на эмоциональное состояние, с использованием линии.	Урок	6	3	3
2.3.	Движение и статика. Формальные композиции. (Линейные)	Урок	6	3	3
Раздел 3: Основы пропедевтики. Точка.					
3.1.	Проба разных материалов. Создание точек разными материалами, от маленьких до больших.	Урок	2	1	1
3.2.	3 контурных изображения на основе одного эскиза, разными материалами, точками.	Урок	6	3	3
3.3.	Создание тонального изображение на основе старого эскиза точками.	Урок	6	3	3
Раздел 4: Основы пропедевтики. Пятно.					
4.1.	Пятно и его особенности.	Урок	2	1	1
4.2.	Ассоциативная формальная композиция, по определенным	Урок	6	3	3

	музыкальным фрагментам.				
4.3.	Вырезание силуэтов узнаваемых персонажей.	Урок	2	1	1
4.4.	Создание композиции, вырезанной из бумаги, на какую-то сказку.	Урок	10	5	5
Раздел 5: Создание итогового продукта.					
5.1	Создание набора открыток, с использованием техники трафарета.	Урок	16	8	8
			66	33	33

2 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия
Раздел 1: Формальная композиция. Центр композиции.					
1.1.	Беседа о том, что такое формальная композиция и абстрактная композиция.	Урок- беседа	1	1	-
1.2	Создание геометрических абстракций, с использованием 6 способов выделения центра композиции.	Урок	15	7	8
Раздел 2: Шрифтовые композиции.					
2.1.	Использование прошлого эскиза,	Урок	14	7	7

	замена геометрических форм шрифтовыми.				
Раздел 3: Цветовая гармония, цветовые контрасты.					
3.1	Создание формальных композиций на гармонию и на контраст, с использованием полученных знаний.	Урок	20	10	10
Раздел 4: Создание итогового задания.					
4.1.	Роспись сумки с использованием эскиза формальной композиции или шрифтовой, используя пройденные знания.	Урок	16	8	8
			66	33	33

3 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самост. Работа	Аудиторные занятия
Раздел 1: Статика, динамика, равновесие.					
1.1.	Разработка двух формальных композиций на тему «Статика и динамика»	Урок	8	4	4
1.2.	Разработка двух формальных композиций на тему «Равновесие»	Урок	8	4	4
Раздел 2: Ритмы.					
2.1.	Работа с единым модулем, создание из него ритмичного орнамента.	Урок	14	7	7

Раздел 3: Стилизация.					
3.1.	Виды стилизации, ознакомительная беседа.	Урок	2	1	1
3.2.	Зарисовки растительных форм, с выявлением характерных особенностей.	Урок	2	1	1
3.3.	Создание 3 стилизаций на разные виды стилизации.	Урок	16	8	8
3.4.	Создание подарочной упаковки или бумажного пакета с паттерном, создание на основе стилизованного растения.	Урок	16	8	8
			66	33	33

4 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия
Раздел 1: Цветовые формальные композиции.					
1.1.	Создание абстрактных цветовых ассоциаций на 4 разных музыкальных направления.	Урок	8	4	4
1.2.	Создание абстрактных цветовых ассоциаций на 4 разных вкусовых ассоциаций.	Урок	8	4	4
1.3.	Ассоциации на разное настроение.	Урок	6	3	3
1.4.	Ассоциации на времена года.	Урок	8	4	4

Раздел 2: Приемы работы с бумагой.					
2.1.	Тренировочные упражнения по работе с бумагой.	Урок	4	2	2
2.2.	Создание модели кубика из бумаги.	Урок	6	3	3
2.3.	Создание модели пирамиды с треугольником в основе, из бумаги.	Урок	4	2	2
2.4.	Создание модели шестигранной призмы, из бумаги.	Урок	6	3	3
Раздел 3: Разработка дизайна и конструкции упаковки.					
3.1.	Найти существующую развертку упаковки.	Урок	4	2	2
3.2.	Сделать пробный макет из тонкой бумаги.	Урок	4	2	2
3.3.	Разработать принт упаковки.	Урок	4	2	2
3.4.	Склеить готовый макет.	Урок	4	2	2
			66	33	33

5 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия
Раздел 1: Бионика.					
1.1.	Ознакомительная лекция на тему «Бионика».	Урок	4	2	2

1.2.	Выявление формы животного в каких-то предметах.	Урок	4	2	2
1.3.	Зарисовки животных с выявлением характерных особенностей.	Урок	4	2	2
1.4.	Создание эскизов на разные предметы с добавлением характерных особенностей животного.	Урок	4	2	2
1.5	Создание итогового эскизы на основе выбранного животного и предмета.	Урок	14	7	7
Раздел 2: Стилизация животного до знака.					
2.1	Зарисовки животных, с выявлением характерных особенностей.	Урок	4	2	2
2.2	Лекция «Что такое знак? Виды стилизации знака»	Урок	2	1	1
2.3	Эскизы упрощения, стилизации животного.	Урок	14	7	7
2.4	Разработка логотипа с использованием одного из эскизов, создание на его основе сувенирной продукции.	Урок	16	8	8
			66	33	33

Годовые требования

Первый год обучения

Раздел 1: Беседы о дизайне.

1.1 Вводное занятие. Беседа «Что такое дизайн?». Основа дизайна – точка, линия, пятно.

Раздел 2: Основы пропедевтики. Линия.

2.1 Тема: Характеристика линии. Свойства и характеристики линии. Различные конфигурации линий. Различные состояния линии: рваность, мягкость, расплывчатость, четность и т.п. Эмоциональная характеристика линий. Линия, как след от графического материала. Серия упражнений на использование различных графических материалов. Формат А4, заполненный линиями разными материалами, материалы: маркер, бумага, тушь-перо, фломастеры, гелевая ручка, линер, уголь и т.д. Тематика на выбор преподавателя.

Самостоятельная работа: нарисовать несколько линий на бумаге, придумав им характер. Формат А4, материалы: маркер, бумага, тушь-перо и т.д.

2.2 Тема: Формальные композиции, на эмоциональное состояние, с использованием линии. Создание 3-ех линейных формальных композиций с эмоциональной окраской. Формат А4, материалы: любые графические.

Самостоятельная работа: Создать еще одну формальную композицию, с самостоятельным выбором эмоции, которую хочет передать учащийся. Формат А4, материалы: любые графические.

2.3 Движение и статика. Формальные композиции. Создание 2-ух линейных формальных композиций на тему статика и движение. Формат А4, материалы: любые графические.

Самостоятельная работа: Создать формальную композицию на тему статика и движение с добавлением пятна в виде кляксы. Формат А4, материалы: любые графические.

Раздел 3: Основы пропедевтики. Точка.

3.1 Проба разных материалов. Создание точек разными материалами, от маленьких до больших. Формат А4, материалы: любые графические.

Самостоятельная работа: Создать с помощью точек и какого-то определенного материала изображение контура мягкой игрушки. Формат А4, материалы: любые графические.

3.2 3 контурных изображения на основе одного эскиза, разными материалами, точками. С использованием одного изображения создание 3-ех эскизов разными по толщине материалами. Формат А5, материалы: тушь и перо, ручка гелевая или линер, толстый маркер, тонкий маркер.

Самостоятельная работа: По типу задания, выполненного в классе, сделать 4-тый эскиз. Формат А5, материалы: тушь и перо, ручка гелевая или линер, толстый маркер, тонкий маркер.

3.3 Создание тонального изображение на основе старого эскиза точками. Воспроизведение одного из 4-ех старых эскизов в тональном виде, с помощью точки (самый тонкий материал). Формат А5, материалы: тушь и перо, ручка гелевая или линер.

Самостоятельная работа: По типу задания, выполненного в классе, сделать эскиз тональный, в самом толстом материале. Формат А5, материалы: толстый маркер или черенок кисти.

Раздел 4: Основы пропедевтики. Пятно.

4.1 Тема: Пятно и его особенности. Свойства и характеристики пятна. Различные конфигурации пятна. Различные состояния пятна: рваность, мягкость, расплывчатость, четность, и т.п. Эмоциональная характеристика пятна. Пятно, созданное различными графическими материалами.

Создание клякс, симметричных и асимметричных, кляксография.

Самостоятельная работа: на основе пятна, созданного методом монотипии, создать графическое типизированное изображение на основе дорисовки и подрисовки. Формат А4, материалы: маркер, гуашь, тушь, акварель, бумага.

4.2 Тема: Ассоциативная формальная композиция, по определенным музыкальным фрагментам.

Создание ассоциативной формальной композиции с помощью пятен, на разные музыкальные фрагменты на формате А2. Визуальный ряд из 3-ех лучших фрагментов, вырезанных из большого листа (15х15)

Формат А2, материалы: любые краски.

Самостоятельная работа:

1. Упражнения по имитации природных фактур различных камней, древесины. Формат А3, материалы: гуашь, бумага.

4.3. Тема: Вырезание силуэтов узнаваемых персонажей.

Вырезание из обычной бумаги без предварительной прорисовки узнаваемых персонажей или животных (герои мультиков и фильмов или обычные животные).

Самостоятельная работа: Вырезание из бумаги еще одного персонажа или животное. Формат А5, материалы: ксероксная бумага, ножницы.

4.4. Тема: Создание композиции, вырезанной из бумаги, на какую-то сказку.

Вырезание из обычной бумаги без предварительной прорисовки узнаваемых персонажей сказки и других деталей, составление итоговой композиции.

Самостоятельная работа: Доработка композиции, начатой в классе. Формат А3, А4, материалы: ксероксная бумага, ножницы, тонированная бумага, клей, карандаш.

Раздел 5: Создание итогового продукта.

5.1 Тема: Создание набора открыток, с использованием техники трафарета.

С использованием знаний, полученных ранее, создать набор открыток, в технике трафаретной печати. Используется 1 трафарет, стилизованного растения или животного, с заполнением разными линиями, пятнами и точками. *Самостоятельная работа:* Доработка задания, начатого в классе. Формат А5, материалы: на выбор. Тема: на выбор преподавателя.

Второй год обучения

Раздел 1: Формальная композиция. Центр композиции.

1.1. Тема: Беседа на тему того, что такое формальная композиция и абстрактная композиция. Обсуждение главных правил формальной композиции, историческая справка о том, что такое абстракция и как она появилась, кто и когда ее придумал. Разделение предметной и абстрактных композиций.

1.2 Тема: Создание формальных композиций. Геометрические абстракции, с использованием 6 способов выделения центра композиции.

Создание формальных композиций на разные типы выделения композиционного центра: размер, тон, сложность, форма, расположения.

Самостоятельная работа: Доведение задания, которое начали в классе. Материалы: карандаш, черный маркер, линейка, линер, ластик, фломастеры. Формат 15х15 см.

Раздел 2: Шрифтовые композиции.

2.1. Тема: Использование прошлого эскиза, замена геометрических форм шрифтовыми. Выбор одного из вида выделения композиционного центра, замена геометрических фигур шрифтами.

Самостоятельная работа: Доработка задания, которое начали в классе. Материалы: карандаш, черный маркер, линейка, линер, ластик, фломастеры. Формат 15х15 см.

Раздел 3: Цветовая гармония, цветовые контрасты.

3.1. Тема: Создание формальных композиций на гармонию и на контраст, с использованием полученных знаний. Сделать композиции цветовых гармоний и контрастов, по 2 композиции на каждую тему.

Самостоятельная работа: Доработка задания, которое начали в классе. Материалы: гуашь, бумага, кисти карандаш, маркеры, линейка, линер, ластик, фломастеры. Формат 15х15 см.

Раздел 4: Создание итогового задания.

4.1. Роспись сумки с использованием эскиза формальной композиции, используя пройденные знания. Создание эскизов формальных композиций на тему, выбор лучшего эскиза, перенос его на холщовую сумку-шоппер, доработка, для создания готового продукта.

Самостоятельная работа: Доработка задания, которое начали в классе. Материалы: краски по ткани, кисти, бумага и карандаш, сумка холщовая. Формат не ограничен.

Третий год обучения

Раздел 1: Статика, динамика, равновесие.

1.1. Тема: Разработка двух формальных композиций на тему «Статика и динамика».

Создание формальных композиций, с передачей темы статика и динамика, в количестве 2 штук, черно-белая цветовая гамма+ один цвет.

Самостоятельная работа: на основе знаний, полученных на занятии, создать еще 2 формальные композиции на статику и динамику. Материалы: гуашь, акварель, фломастеры. Формат: 15х15см.

1.2 Тема: Разработка двух формальных композиций на тему «Равновесие»

Создание двух формальных композиций на тему «Равновесие», одну в цвете, другую в черно-белой цветовой гамме.

Самостоятельная работа: Создать формальную композицию на тему равновесие, с использованием черно белой цветовой гаммы, с добавлением 1 цвета.

Материалы: гуашь, акварель, фломастеры. Формат: 15х15см.

Раздел 2: Статика, динамика, равновесие.

2.1 Тема: Работа с единым модулем, создание из него ритмичного орнамента.

Разработка единого модуля орнамента, создание 1 части, затем на его основе создание орнамента на форматах: 15х15, 15х30, 30х30, 15х45. Использование трехцветной гармонии.

Самостоятельная работа: Доработка задания, начатого в классе.

Материалы: гуашь, акварель, фломастеры.

Формат: 15х15см, 15х30 см, 30х30 см, 15х45 см.

Раздел 3: Стилизация.

3.1 Тема: Виды стилизации, ознакомительная беседа.

Разбор что такое стилизация, ее виды, способы стилизация, примеры, анализ примеров.

Самостоятельная работа: Сбор разных видов стилизации по примерам в интернете. Анализ, какие виды чаще всего используются.

3.2 Тема: Зарисовки растительных форм, с выявлением характерных особенностей.

Создание эскизов нескольких выбранных учащимися растений, прорисовка основных деталей и элементов.

Самостоятельная работа: Доработка эскизов, сделанных в классе.

Материалы: карандаши разной мягкости, ластик, бумага. Формат: А4.

3.3 Тема: Создание 3 стилизаций на разные виды стилизации.

Выбор лучших эскизов, на основе эскизов одного растения, разработка стилизаций трех видов (на выбор преподавателя).

Самостоятельная работа: Доработка эскизов, сделанных в классе.

Материалы: карандаши разной мягкости, ластик, бумага, линеры или гелевая ручка, фломастеры, маркеры, гуашь. Формат: 15х15

3.4 Тема: Создание подарочной упаковки или бумажного пакета с паттерном, на основе стилизованного растения.

Выбор лучшего из 3-ех эскизов стилизации, создание трафарета для нее и разработка дизайна бумажного пакета или подарочной упаковки.

Самостоятельная работа: Доработка, сделанного в классе.

Материалы: линеры или гелевая ручка, фломастеры, маркеры, гуашь, бумага, ножницы и т. д. Формат: не ограничен.

Четвертый год обучения

Раздел 1: Цветовые формальные композиции.

1.1. Тема: Создание абстрактных цветовых ассоциаций на 4 разных музыкальных направления.

Создание 4 формальных композиций в цвете, на разные виды музыкальных направлений (на выбор педагога).

Самостоятельная работа: Доработка задания, начатого в классе.

Формат 15x15. Материалы: бумага, маркеры, цветные карандаши, краски.

1.2. Тема: Создание абстрактных цветовых ассоциаций на 4 разных вкусовых ассоциаций.

Создание 4 формальных композиций в цвете, на разные вкусовые ассоциации.

Самостоятельная работа: Доработка задания, начатого в классе.

Формат 15x15. Материалы: бумага, маркеры, цветные карандаши, краски.

1.3. Тема: Ассоциации на разное настроение.

Создание 3 формальных композиций в цвете, на разные настроения.

Самостоятельная работа: Доработка задания, начатого в классе.

Формат 15x15. Материалы: бумага, маркеры, цветные карандаши, краски.

1.4. Тема: Ассоциации на времена года.

Создание 4 формальных композиций в цвете, на времена года.

Самостоятельная работа: Доработка задания, начатого в классе.

Формат 15x15. Материалы: бумага, маркеры, цветные карандаши, краски.

Раздел 2: Приемы работы с бумагой.

2.1. Тема: Тренировочные упражнения по работе с бумагой.

Создание заготовок 15х15 из плотной бумаги для черчения, на этих заготовках с помощью канцелярского ножа вырезание нескольких тренировочных упражнений: волнистые линии, максимально близко друг к другу, повторяющие форму друг друга; классическая гармошка; круги как лужи друг в друге.

Самостоятельная работа: Доработка задания, начатого в классе.

Формат 15х15. Материалы: бумага, канцелярский нож.

2.2. Тема: Создание модели кубика из бумаги.

Создание модели куба, с использованием развертки подготовленной педагогом. Длина грани - 8 см. склейка развертки, чтобы получилась модель куба.

Самостоятельная работа: Доработка задания, начатого в классе.

Длина грани – 8 см. Материалы: бумага, канцелярский нож, клей момент «Кристал».

2.3. Тема: Создание модели пирамиды с треугольником в основе, из бумаги.

Создание модели пирамиды, с использованием развертки подготовленной педагогом. Длина грани основания - 8 см. Склейка развертки, чтобы получилась модель пирамиды.

Самостоятельная работа: Доработка задания, начатого в классе.

Материалы: бумага, канцелярский нож, клей момент «Кристал».

2.4. Тема: Создание модели шестигранной призмы, из бумаги.

Создание модели шестигранной призмы, с использованием развертки подготовленной педагогом. Высота призмы – 18 см. Склейка развертки, чтобы получилась модель призмы.

Самостоятельная работа: Доработка задания, начатого в классе.

Материалы: бумага, канцелярский нож, клей момент «Кристал».

Раздел 3: Разработка дизайна и конструкции упаковки.

3.1. Тема: Найти существующую развертку упаковки.

Изучение разных видов разверток упаковок, которые подготовит педагог. Выбор одной из них или своей.

Самостоятельная работа: Доработка задания, начатого в классе.

3.2. Тема: Сделать пробный макет из тонкой бумаги.

Используя выбранную развертку, создание пробного макета развертки упаковки из обычной ксероксной бумаги.

Самостоятельная работа: Доработка задания, начатого в классе, найти 2-3 упаковки с каким-то принтом, для продолжения задания.

Материалы: бумага ксероксная, канцелярский нож, клей момент «Кристал».

3.3. Тема: Разработать принт упаковки.

Изучить разные паттерны и принты на разных упаковках, которые подготовит педагог и сами учащиеся. Разработка эскизов принтов, выбор лучшего эскиза.

Самостоятельная работа: Доработка задания, начатого в классе, создание итоговой развертки из бумаги.

Материалы: карандаши, бумага, ластик, цветные карандаши, фломастеры, краски.

3.4. Тема: Склеить готовый макет.

Создание итогового макета, перенос принта на него, склейка макета.

Самостоятельная работа: Доработка задания, начатого в классе.

Материалы: карандаши, бумага, ластик, цветные карандаши, фломастеры, краски, бумага, канцелярский нож, клей момент «Кристал».

Пятый год обучения

Раздел 1: Бионика

1.1. Тема: Ознакомительная лекция на тему «Бионика».

Понятие бионика, примеры бионики в мировом дизайне. Разбор, анализ примеров.

1.2. Тема: Выявление формы животного в каких-то предметах.

Подбор конкретных предметов, которые напоминают каких-то животных, выявление характерных особенностей животного в обычных предметах быта.

Самостоятельная работа: Изучить фотографии, отрисовать предметы с особенностями животных.

1.3. Тема: Зарисовки животных с выявлением характерных особенностей.

Зарисовки животных с фотографий, с прорисовкой характерных особенностей. Создать 3-4 эскизов разных животных.

Материалы: Формат А4, материалы: уголь, маркер, бумага, карандаши разной мягкости.

1.4. Тема: Создание эскизов на разные предметы с добавлением характерных особенностей животного.

Выбор предметов, которые больше всего подходят к отрисованным животным, выбор 2-3 предметов мебели или быта, отрисовка с добавлением особенностей животных, превращение в бионическую форму.

Материалы: цветные карандаши, уголь, маркер, фломастеры, бумага, карандаши разной мягкости и т.д.

1.5. Тема: Создание итогового эскиза на основе выбранного животного и предмета.

Выбор самого удачного эскиза, доведение его до законченного вида, 3 проекции: в профиль, изометрия, сверху.

Самостоятельная работа: подбор фотографий животных для последующей работы. Материалы: цветные карандаши, уголь, маркер, фломастеры, бумага, карандаши разной мягкости и т.д.

Раздел 2: Стилизация животного.

2.1. Тема: Зарисовки животных, с выявлением характерных особенностей.

Выбор животного, которого планируется стилизовать. Подготовленные фотографии изучить, отрисовать животное с разных поворотов и несколькими материалами с выделением характерных особенностей.

Самостоятельная работа: доработать эскизы, которые начаты в классе. Материалы: цветные карандаши, уголь, маркер, фломастеры, тушь, перо и кисти, бумага, карандаши разной мягкости и т.д.

2.2. Тема: Лекция «Что такое знак? Виды стилизации знака»

Разбор стилизации знака, его виды на основе известных примеров. Применение системы в знаке и выбор каждым учащимся знаков, которые нравятся.

2.3. Тема: Эскизы упрощения, стилизации животного.

Выбрать лучшие характерные натуралистические эскизы животного. Создание 7-10 эскизов стилизации выбранного животного. Доработка лучших эскизов, доведение на основе выбранных ранее известных знаков.

Самостоятельная работа: доработать эскизы, которые начаты в классе. Материалы: цветные карандаши, уголь, маркер, фломастеры, тушь, перо и кисти, бумага, карандаши разной мягкости и т.д.

2.4. Тема: Разработка логотипа с использованием одного из эскизов, создание на его основе сувенирной продукции.

Доработка эскиза до готового знака, разработка цветового решения логотипа. Перевод готового эскиза на сувенирную продукцию (брелок, блокнот, футболка и т.д.)

Самостоятельная работа: доработать работу, которая начата в классе. Материалы: не ограничены, на выбор педагога.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Основы дизайн-проектирования»:

- знание профессиональной терминологии;
- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание основных признаков дизайн-композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия – асимметрия и др.).
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- знание основных принципов, методов и приемов работы над дизайн-проектом;
- знание основных видов проектной деятельности;
- умение использовать основные техники (графику, аппликацию, коллаж, конструирование);
- умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности;
- овладение языком графического дизайна, его особенностями и условностями;
- умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности;
- наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения;
- навыки в работе с графическими приемами в композиции;
- навыки ритмического заполнения поверхности;
- навыки создания объемно-пространственных и рельефных изображений;
- навыки макетирования.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации.

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

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

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ учащихся в конце каждого учебного года за счет аудиторного времени (зачет) или за его пределами (экзамен). На просмотрах работ учащихся выставляется итоговая оценка за год.

Текущий контроль:

- просмотр по окончании каждого задания;
- контролирование исполнения домашних работ.

Промежуточная аттестация:

- просмотры по полугодиям: 2, 4, 6, 8.
- выпускной экзамен (итоговая аттестация) в 10 полугодии.

По завершении изучения предмета «Основы дизайн-проектирование» проводится экзамен в рамках итоговой аттестации.

Критерии оценок

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

При выставлении оценок учащимся используется 5-балльная система или качественное оценивание (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

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

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

3 (удовлетворительно) – работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность учащегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

2 (неудовлетворительно) выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет основные положения, допускает существенные ошибки, не самостоятелен.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Освоение программы учебного предмета «Основы дизайн-проектирования» проходит в форме практических занятий на основе анализа образцов произведений графического и промышленного дизайна и изучения теоретических основ проектирования в дизайне, в сочетании со сбором аналогов. Выполнение учебных упражнений дополняется итоговыми композиционными творческими заданиями. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров дизайна в репродукциях или слайдах.

В изучении основ дизайн-проектирования преподавателем предусматривается подробное изложение содержания каждой учебной задачи и практических приемов ее решения, что должно обеспечить грамотное выполнение работы. В программе отводится время на самостоятельное осмысление задания, алгоритма его реализации, на этом этапе роль преподавателя - направляющая и корректирующая.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Преподаватель также разъясняет и обосновывает методику его выполнения. Степень законченности учебной работы будет определяться успешностью решения поставленных задач.

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебные пособия; презентация тематических заданий курса основ дизайн-проектирования (слайды, видео); учебно-методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для учащихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы учащихся.

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); ссылки в сети Интернет на источники информации.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Обучение основам дизайн-проектирования должно сопровождаться выполнением самостоятельных (домашних) заданий. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку учащегося.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих учащихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа №7» г.Казани**

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

**Предметная область
ПО.03. ПЛЕНЭРНЫЕ ЗАНЯТИЯ**

**Программа по учебному предмету
ПО.03.УП.01.
ПЛЕНЭР**

Казань 2025

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

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

2. Содержание учебного предмета

- *Сведения о затратах учебного времени;*
- *Учебно-тематический план;*
- *Годовые требования;*

3. Требования к уровню подготовки учащихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения;*

4. Формы и методы контроля, система оценок

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

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

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр является школой для дальнейшего развития данных навыков. Во время занятий на природе учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов.

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

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды.

При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения.

Данная программа реализуется как в условиях города, так и в условиях сельской местности.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» с нормативными сроками обучения 5 лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 4 года.

**Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной
организации на реализацию учебного предмета**

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы								Всего часов
	1		2		3		4		
	Полугодия								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Практические занятия (количество часов в год)	28		28		28		28		112
Промежуточная аттестация		Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.	
Максимальная учебная нагрузка	28		28		28		28		112

Т.п. – творческий просмотр

Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, а также – одну неделю в июне месяце.

Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 часов в год.

Форма проведения учебных занятий

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

Цели учебного предмета:

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

Задачи учебного предмета:

- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;
- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры;
- приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре;
- формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.

Методы обучения

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

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

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

Обоснование структуры программы учебного предмета

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

При рисовании с натуры в условиях пленэра учащимися осуществляется активная исследовательская деятельность, изучается окружающий мир, отрабатываются навыки работы с материалом, закладываются основы профессионального ремесла.

Обучение происходит, главным образом, как решение задач по композиции, рисунку и живописи. Вид учебной деятельности должен быть разнообразным: обучение по наглядным образцам и практическая работа с натуры, в которой половина времени отводится на графику, половина – на живопись. Техника исполнения и формат работ обсуждаются с преподавателем.

Темы в программе повторяются с постепенным усложнением целей и задач на каждом году обучения.

Учащиеся **первого года** (1-й класс) обучения по учебному предмету «Пленэр» приобретают первоначальные навыки передачи солнечного освещения, изменения локального цвета, учатся последовательно вести зарисовки и этюды трав, цветов, деревьев и кустарников, животных, птиц, человека, выявлять основные характеристики натуры, изучают произведения художников на выставках, в музеях, картинных галереях, по видеофильмам и учебной литературе в библиотеке школы.

Учащиеся **второго года** (2-й класс) обучения решают задачи на цветовые и тональные отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрного освещения, плановости, линейной и световоздушной перспективы в глубоком пространстве, знакомятся с различными художественными материалами при выполнении рисунков животных, птиц, фигуры человека, архитектурных мотивов.

Учащиеся **третьего года** (3-й класс) обучения развивают навыки и умения в выполнении пейзажей на состоянии с решением различных композиционных приемов, рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной перспективе, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами.

Учащиеся **четвертого года** (4-й класс) обучения решают более сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки в выполнении пейзажа в определенном колорите, передаче точных тональных и цветовых отношений, самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения.

Учебно-тематический план

Первый год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Практические занятия
Знакомство с предметом «Пленэр». Этюды трав и цветов	практ. работа	4	4
Графические зарисовки трав и цветов с передачей отличительных характеристик	практ. работа	4	4
Этюды и зарисовки стволов, листьев и веток различных пород деревьев	практ. работа	4	4
Графические зарисовки отдельно стоящих деревьев и кустарников	практ. работа	4	4
Этюды отдельно стоящих деревьев и кустарников	практ. работа	4	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	4	4
Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека	практ. работа	4	4
		28	28

Второй год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Практические занятия
Этюды и зарисовки группы деревьев и кустарников. Передача плановости	практ. работа	4	4
Зарисовки первоплановых элементов пейзажа.	практ. работа	4	4
Этюды и зарисовки малых архитектурных форм.	практ. работа	4	4
Линейная и световоздушная перспектива глубокого пространства. Этюд аллеи, уходящей вдаль.	практ. работа	4	4
Зарисовки архитектурных мотивов. Различные графические материалы	практ. работа	4	4
Этюды архитектурных мотивов	практ. работа	4	4
Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека	практ. работа	4	4
		28	28

Третий год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Практические занятия
Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	практ. работа	4	4
Зарисовки архитектурных мотивов. Различные графические материалы	практ. работа	4	4
Этюды архитектурных мотивов	практ. работа	4	4
Линейная перспектива глубокого пространства	практ. работа	4	4
Световоздушная перспектива. Этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения	практ. работа	4	4
Этюды разнопланового пейзажа с изображением водной поверхности	практ. работа	4	4
Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	практ. работа	4	4
		28	28

Четвертый год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Практические занятия
Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа. Зарисовки транспорта	практ. работа	4	4
Этюды и зарисовки природного пейзажа.	практ. работа	4	4
Архитектурные мотивы. Различные художественные материалы	практ. работа	4	4
Этюды и зарисовки культовых сооружений	практ. работа	4	4
Линейная и световоздушная перспектива глубокого пространства	практ. работа	4	4
Этюды разнопланового пейзажа с изображением водной поверхности	практ. работа	4	4
Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	практ. работа	4	4
		28	28

Содержание тем. Годовые требования

Первый год обучения

Тема 1. Знакомство с предметом «Пленэр». Этюды трав и цветов.

Ознакомление с основными отличиями пленэрной практики от работы в помещении. Решение организационных задач по месту и времени сбора, оснащению и основным правилам работы. Этюды первоплановых элементов пейзажа (цветы, травы).

Материал. Акварель.

Тема 2. Графические зарисовки трав и цветов с передачей отличительных характеристик.

Графические зарисовки первоплановых элементов пейзажа (цветы, травы). Работа с различными графическими материалами.

Материал. Карандаш, тушь, гелевая ручка, уголь, пастель.

Тема 3. Этюды и зарисовки стволов, листьев и веток различных пород деревьев.

Выявление и передача характерных особенностей различных пород деревьев. Передача фактуры. Работа с различными художественными материалами.

Материал. Карандаш, уголь, гелевая ручка, тушь, пастель, акварель

Тема 4. Графические зарисовки отдельно стоящих деревьев и кустарников.

Графические зарисовки первоплановых элементов пейзажа (деревья, кустарники). Выявление характерных особенностей. Передача освещения и общего объема. Работа с различными графическими материалами.

Материал. Карандаш, тушь, гелевая ручка, уголь, пастель.

Тема 5. Этюды отдельно стоящих деревьев и кустарников

Этюды первоплановых элементов пейзажа (деревья, кустарники). Выявление характерных особенностей. Передача освещения и общего объема. Влияние открытого пространства на тон и цвет.

Материал. Акварель

Тема 6. Натюрморт на пленэре.

Этюд букета в вазе на улице. Выразительная передача образа растительного мотива. Умение находить гармоничные цветовые и тональные отношения. Изменение цвета и тона под воздействием воздуха на свету и в тени. Передача рефлексов.

Материал. Акварель.

Тема 7. Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека.
Передача особенностей пропорций, характерных поз, движений. Развитие наблюдательности, способности к выявлению и передаче основных характеристик натуры
Материал. Карандаш, уголь, гелевая ручка, тушь, пастель, акварель.

Второй год обучения

Тема 1. Этюды и зарисовки группы деревьев и кустарников. Передача плановости

Передача освещения и общего объема. Влияние открытого пространства на тон и цвет. Применение средств художественной выразительности для передачи плановости, линейной и световоздушной перспективы

Материал. Карандаш, уголь, гелевая ручка, тушь, пастель, акварель

Тема 2. Зарисовки первоплановых элементов пейзажа.

Образное восприятие природных форм. Выбор живописного или графического подхода к рисунку в зависимости от характера и пластики натуры.

Материал. Карандаш, уголь, соус, гелевая ручка, тушь, пастель, акварель.

Тема 3. Этюды и зарисовки малых архитектурных форм.

Этюды и зарисовки малых архитектурных форм (фонтан, скамейка, фрагмент забора с калиткой, крыльцо и т. п.) Выбор живописного или графического подхода к рисунку в зависимости от характера и пластики натуры.

Материал. Карандаш, уголь, соус, гелевая ручка, тушь, пастель, акварель.

Тема 4. Линейная и световоздушная перспектива глубокого пространства. Этюд аллеи, уходящей вдаль.

Линейная и световоздушная перспектива аллеи уходящей вдаль. Передача плановости и освещения. Изменение цвета и тона в глубоком пространстве.

Материал. Акварель.

Тема 5. Зарисовки архитектурных мотивов. Различные графические материалы

Зарисовки несложных архитектурных сооружений и их фрагментов. Передача плановости и линейной перспективы. Определение основных тональных отношений. Работа с различными графическими материалами.

Материал. Карандаш, тушь, гелевая ручка, уголь, пастель.

Тема 6. Этюды архитектурных мотивов

Этюды несложных архитектурных сооружений и их фрагментов. Определение основных тональных и цветовых отношений. Создание световоздушной среды, передача плановости и рефлексов.

Материал. Акварель

Тема 7. Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека.

Овладение приемами быстрого, линейного, линейно-цветового, линейно-тонального изображения животных и птиц. Выявление в набросках и этюдах характерных движений. Грамотная компоновка нескольких изображений.

Материал. Карандаш, уголь, гелевая ручка, тушь, пастель, акварель

Третий год обучения

Тема 1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа. Интересное композиционное решение. Использование различных приемов работы акварелью и карандашом. Тропинки, аллеи, крутые склоны, деревья, кустарники, малые архитектурные формы.

Материал. Карандаш, уголь, соус, гелевая ручка, тушь, пастель, акварель

Тема 2. Зарисовки архитектурных мотивов. Различные графические материалы.

Передача пропорций зданий и их архитектурных частей. Передача линейной и световоздушной перспективы. Детализировка отдельных фрагментов. Выявление характерных тональных контрастов. Работа с различными графическими материалами.

Материал. Карандаш, тушь, гелевая ручка, уголь, соус, пастель.

Тема 3. Этюды архитектурных мотивов.

Передача пропорций зданий и их архитектурных частей. Выявление характерных тональных и цветовых контрастов. Создание гармоничной световоздушной среды, передача плановости и рефлексов. Богатство и разнообразие цветовой палитры.

Материал. Акварель, гуашь.

Тема 4. Линейная перспектива глубокого пространства

Дальнейшее изучение линейной и воздушной перспективы. Этюды и зарисовки аллей парков, набережных, ж/д станций, городских и сельских улиц. Развитие навыков работы с различными материалами.

Материал. Карандаш, уголь, соус, гелевая ручка, тушь, пастель, акварель.

Тема 5. Световоздушная перспектива. Этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения.

Целостность восприятия природы и цельность ее изображения. Изучение характера освещения. Этюды и зарисовки на различные состояния с разными композиционными задачами. Разноплановые городские и сельские пейзажи.

Материал. Карандаш, уголь, соус, гелевая ручка, тушь, пастель, акварель.

Тема 6. Этюды разнопланового пейзажа с изображением водной поверхности.

Передача плановости в пейзаже, световоздушной перспективы. Определение больших тональных и цветовых отношений. Совершенствование навыков написания водной поверхности. Передача общего состояния, поиск гармоничных цветовых решений.

Материал. Акварель.

Тема 7. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека. Совершенствование навыков передачи характера движений и поз домашних и диких животных. Пластика фигуры человека.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь, уголь.

Четвертый год обучения

Тема 1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа. Зарисовки транспорта.

Самостоятельный подход к выбору интересного сюжета. Использование подходящих технических возможностей для создания определенного образа. Кустарники и заросли на берегу реки, крупные сучья деревьев с частью ствола, малые архитектурные формы и фрагменты построек. Различные виды транспорта в разных ракурсах.

Материал. Карандаш, гелевая ручка, маркер, акварель, соус, уголь, тушь.

Тема 2. Этюды и зарисовки природного пейзажа.

Решение композиционного центра, передача общего состояния. Грамотное построение пространства. Плановость. Закрепление навыков работы различными художественными материалами. Сельский пейзаж, парк, водный пейзаж и т.п.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, соус, уголь.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Различные художественные материалы.

Выявление эстетических качеств архитектурного мотива. Поиск интересных решений. Образное решение здания, создание общего состояния. Грамотная последовательность в работе. Закрепление навыков работы различными художественными материалами.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

Тема 4. Этюды и зарисовки культовых сооружений.

Этюды и зарисовки храмов, колоколен и их фрагментов в окружающей среде. Поиск композиционных решений, создание художественного образа здания. Работа с главным и второстепенным. Закрепление навыков работы различными художественными материалами.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, соус, уголь.

Тема 5. Линейная и световоздушная перспектива глубокого пространства.

Творческий подход в выборе приемов и средств композиции. Выразительность линейного рисунка. Цельность колористического решения. Создание световоздушной среды. Выделение центра композиции за счет средств художественной выразительности. Закрепление навыков работы различными художественными материалами.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, соус, уголь.

Тема 6. Этюды разнопланового пейзажа с изображением водной поверхности.

Творческий подход в выборе приемов и средств композиции. Передача общего состояния. Плановость в пейзаже. Совершенствование методов работы с живописными материалами. Этюды озера, реки или иного водоема со стеной леса или с городскими постройками на дальнем берегу.

Материал. Акварель, гуашь.

Тема 7. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека. Связь со станковой композицией. Поиск живописно-пластического решения. Закрепление технических приемов работы с различными материалами. Этюды сюжетов в зоопарке, в городском саду, на рынке.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь, уголь, гелевая ручка.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знание о закономерностях построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся природы, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, композиция;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыки восприятия природы в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы;
- навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). **Промежуточная аттестация** проводится в форме просмотров учебных работ учащихся в конце пленэра с выставлением оценок. Просмотры проводятся за счет аудиторного времени.

Критерии оценок

Оценка 5 («отлично») предполагает:

- грамотную компоновку в листе;
- точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с цветом);
- соблюдение правильной последовательности ведения работы;
- свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета;
- свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной среды;
- грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве;
- грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;
- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;
- самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.

Оценка 4 («хорошо») предполагает:

- небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке;
- неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно исправлять ошибки при указании на них;
- незначительные недочеты в тональном и цветовом решении;
- недостаточная моделировка объемной формы;
- незначительные ошибки в передаче пространственных планов.

Оценка 3 («удовлетворительно») предполагает:

- существенные ошибки, допущенные при компоновке;
- грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка;

- грубые ошибки в тональных отношениях;
- серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении;
- небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до
завершенности;
- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как рекомендательные. Педагог должен исходить из конкретных условий работы с натуры. В ходе планирования учебных задач обязательным моментом является четкое определение целей задания. Педагог в словесной форме объясняет детям, как достичь данной цели. Предлагается следующая схема этапов выполнения заданий:

1. Анализ решения подобных тем и сюжетов в произведениях художников-классиков и в работах учащихся (из методического фонда).
2. Выбор точки зрения.
3. Выбор формата изображения.
4. Определение пропорций, движения и характера пространственных планов.
5. Проработка деталей композиционного центра.
6. Передача больших тоновых и цветовых отношений.
7. Обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени с учетом воздушной перспективы.
8. Подчинение всех частей изображения целому.

Преподавателю рекомендуется как можно чаще проводить «мастер-классы» для учащихся. Для успешного изучения нового учебного материала желательно в конце занятий проводить обсуждение успехов и неудач в группе.

Средства обучения

- **материальные:** индивидуальные художественные принадлежности, натюрмортный фонд;
- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, иллюстрации;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа №7» г. Казани**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

**Предметная область
ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

**программа по учебному предмету
ПО.2.УП.01
БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ**

Казань 2025

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объем учебного времени и виды учебной работы;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

6. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

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

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

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

При реализации программ «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество» с нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 год.

Срок реализации учебного предмета

Программа «Беседы об искусстве» имеет учебно-тематический план, рассчитанный на 1 год освоения.

Объем учебного времени и виды учебной работы

Срок освоения 1 год

Вид учебной работы	Годы обучения		Всего часов
	1-й год		1-й год
	1 полугодие	2 полугодие	
Аудиторные занятия	32	34	66
Самостоятельная работа	16	17	33
Максимальная учебная нагрузка	48	51	99
Вид промежуточной аттестации	З.	З.	

З. – зачет

Цель учебного предмета

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

Задачи учебного предмета

1. Развитие навыков восприятия искусства.
2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
3. Формирование навыков восприятия художественного образа.
4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
5. Обучение специальной терминологии искусства.
6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

Обоснование структуры программы учебного предмета

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

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

5. Язык изобразительного искусства.

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

Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход педагога, за которым сохраняется право собственной компоновки тем и отдельных бесед.

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки.

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоят ельная работа	Аудит орные занятия
1	Виды искусства				
1.1	Вводная беседа о видах искусства	беседа	3	1	2
2	Пространственные (пластические) виды искусства				
2.1	Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства. Архитектура.	беседа	3	1	2
2.2	Основные области архитектуры и их особенности.	беседа	3	1	2
2.3	Архитектура зданий. Основные элементы и виды построек	беседа	3	1	2
2.4	Истории наиболее знаменитых строений.	Практичес кая работа	3	1	2
2.5	Скульптура, как вид изобразительного искусства	беседа	3	1	2
2.6	Виды скульптуры, их особенности	беседа	3	1	2
2.7	Истории знаменитых скульптур	Практичес кая работа	3	1	2
2.8	Графика и живопись. Особенности языка графики	беседа	3	1	2
2.9	Виды графики	беседа	6	2	4
2.10.	Живопись. Основные виды и материалы.	беседа	3	1	2
2.11	Монументальная живопись.	беседа	3	1	2
2.12	Станковая живопись	беседа	6	2	4
2.13	Иконопись	беседа	3	1	2
2.14	Фотография	беседа	3	1	2
2.15	ДПИ	беседа	3	1	2
2.16	Проверочная работа	беседа/	3	1	2

		практическая работа			
3	Динамические(временные) виды искусства				
3.1	Понятие временных искусств. Литература, музыка		3	1	2
4	Синтетические виды искусства				
4.1	Понятие синтетических искусств. Театр, кино	интегрированное занятие	3	1	2
4.2	Особенности современного искусства	беседа	3	1	2
5	Язык изобразительного искусства				
5.1	Станковая картина. Виды изображений в картине	беседа	3	1	2
5.2	Жанры изобразительного искусства	беседа	9	3	6
5.3	Композиция	беседа	3	1	2
5.4	Колорит	беседа	6	2	4
5.5	Анализ картины	Практическая работа	3	1	2
6	Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.				
6.1	Музеи и галереи	беседа	3	1	2
6.2	Реставрация и хранение объектов культуры и искусства	урок-исследование	3	1	2
6.3	Контрольный урок	практическое занятие	3	1	2
			99	33	66

Годовые требования. Содержание разделов и тем

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

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

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

Содержание программы, годовые требования

(срок освоения 1 год)

1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА»

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

2. Раздел «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ (ПЛАСТИЧЕСКИЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

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

2.2. Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства. Основные области архитектуры. Особенности проектной, ландшафтной архитектуры.

2.3. Архитектура зданий. Виды (типы) построек (жилые дома и общественные сооружения). Материалы. Стилиевые особенности. Самостоятельная работа: выполнение зарисовки (копии) архитектурных сооружений (здание, храм, постройка).

2.4. Тема: Истории наиболее знаменитых построек. Практическая работа с самостоятельно подготовленным материалом.

2.5. Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства. История скульптуры. Её выразительные возможности. Назначение. Самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной композиции из пластилина.

2.6. Тема: Виды скульптуры. Основные материалы и их особенности, разновидности скульптуры. Понятие «круглой» скульптуры, понятие «рельефа». Практическая работа по иллюстрациям. Самостоятельная работа: подготовка сообщения.

2.7. Тема: Истории наиболее знаменитых скульптур. Практическая работа с самостоятельно подготовленным материалом.

2.8. Тема: Графика и живопись. Особенности языка графического искусства, основные материалы, принципы работы.

2.9. Тема: Виды графики. Графика по назначению и способу создания. Уникальная графика, печатная графика. Гравюра.

2.10. Тема: Живопись. Особенности живописи, как пространственного искусства, материалы и их особенности. Виды живописи.

2.11. Тема: Монументальная живопись. Особенности монументальной живописи. Её разновидности. Самостоятельная работа: подготовка сообщения.

2.12. Тема: Станковая живопись. Основные материалы. История красок. Особенности форматов. Самостоятельная работа: подготовка сообщения из истории красок, выполнение зарисовки.

2.13. Тема: Иконопись. Иконопись, как особый вид живописи. Материалы, история, сюжеты иконы. Самостоятельная работа: сделать зарисовку иконы с изображением Св. Георгия.

2.14. Тема: Фотография. Фотография, как искусство. Особенности истории и техник, сюжетов фотографий. Самостоятельная работа: выполнение фотографии флэт-лэй и подготовка сообщения.

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

2.16. Тема: Проверочная работа

3. Раздел «ДИНАМИЧЕСКИЕ (ВРЕМЕННЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

3.1. Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами искусства.

Литература. Понятие термина «динамические виды искусства». Музыка, литература. Литературные жанры. Поэзия и проза. Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение литературы. **Музыка** в жизни человека. Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка. Самостоятельная работа: чтение стихов или отрывков литературных произведений, заданных преподавателем.

4. Раздел «СИНТЕТИЧЕСКИЕ (ЗРЕЛИЩНЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

4.1. Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства.

Понятие термина «синтетические виды искусства». Хореография, театр, кино, телевидение. Самостоятельная работа: просмотр отдельных фрагментов кинофильмов, хореографических композиций и др. (выбирается преподавателем).

4.2. Тема: Особенности современного искусства. Особенности современного искусства. Поиск новых форм, роль компьютерных технологий. Самостоятельная работа: поиск и рассказ о интересных граффити в городе.

5. Раздел «ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

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

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

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

5.4. Тема: «Колорит». Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в разных сферах жизни. Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием «колорит». Нюансы,

контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников. Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений, подбор репродукций.

5.5. Тема: Анализ произведений станковой живописи. Знакомство с основными принципами анализа живописного произведения.

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

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

6.2. Тема: Реставрация и хранение объектов культуры и искусства. Знакомство с профессией «реставратор». Материалы и инструменты. Хранение объектов культуры. Архив. Музей. Библиотека. Различные фонды. Интернет-ресурсы. Самостоятельная работа: поиск информации (заданной преподавателем) через удобные (доступные) ресурсы.

6.3. Контрольный урок.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы об искусстве»:

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.
2. Знание особенностей языка различных видов искусства.
3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
4. Владение навыками восприятия художественного образа.
5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.
6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).
7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Критерии оценки

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Основные методы обучения:

- объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий, иллюстраций;
- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);
- творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);
- игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды школьной библиотеки). Важным условием творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий. Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, самостоятельный поиск материала посещение музеев, выставочных пространств, театров).

6. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа №7» г. Казани**

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

**Предметная область
ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

**программа по учебному предмету
ПО.02.УП.02.
ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Казань 2025

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

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

2. Содержание учебного предмета

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

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения;

4. Формы и методы контроля, система оценок

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

6. Средства обучения

- Перечень средств обучения;

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

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

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир. У него есть свое пространство и время, свой «пульс» (энергия) – ритм – та сила сплочения, которая обеспечивает живое единство, единство смысла. Изображать – значит устанавливать отношения, связывать и обобщать. Композиция есть форма существования произведения искусства как такового – как органического целого, как выразительно-смыслового единства.

Предмет «История изобразительного искусства» направлен на осмысление отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его - как деятельность зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 4 года, со 2 по 5 класс.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 5-летнем сроке обучения составляет 330 часов. Из них: 198 часов – аудиторные занятия, 132 часа - самостоятельная работа.

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

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

Вид учебной работы	Годы обучения										Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		5-й год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия			32	34	32	34	16	17	16	17	198
Самостоятельная работа			16	17	16	17	16	17	16	17	132
Максимальная учебная нагрузка			48	51	48	51	32	34	32	34	330
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям				зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Форма проведения учебных занятий

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Срок обучения 5 лет

Аудиторные занятия:

2 - 3 классы – 2 часа

4 -5 классы – 1 час

Самостоятельная работа:

2 - 5 классы – 1 час

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами учебного предмета является формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- знаний основных понятий изобразительного искусства;
- знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства.
- навыков создания быстрого наброска, зарисовки с произведения искусства, выявляя его характерные, узнаваемые черты и отбрасывая остальные детали.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- исследовательский;
- эвристический.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. Ссылками на Интернет-ресурсы с основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История изобразительного искусства» должна быть оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» построено с учетом возрастных особенностей детей.

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Искусство Древнего мира
- Искусство Средних веков
- Древнерусское искусство X - начала XV вв.
- Возрождение
- Древнерусское искусство второй половины XV – XVII вв.
- Искусство Западной Европы XVII -XVIII вв.
- Искусство России XVIII века
- Искусство Западной Европы XIX века
- Искусство России XIX века
- Искусство Западной Европы конца XIX– первой половины XX вв.
- Русское искусство конца XIX- начала XX вв.
- Искусство Советского периода

Учебно-тематический план

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

№	Наименование раздела, темы		Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2 год обучения I полугодие					
	<u>Раздел 1. Искусство Древнего мира</u>				
1.1.	Введение. Первобытное искусство.	Беседа	6	2	4
1.2.	<u>Древний Египет</u>				
1.2.1.	Древнее и среднее царство	Беседа	3	1	2

1.2.2.	Новое царство	Беседа	3	1	2
1.2.3.	Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта	Комбинированный урок	3	1	2
1.3.	Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия.	Беседа	3	1	2
1.3.1	Искусство Междуречья. Вавилон, Персия.	Беседа	3	1	2
1.4.	Искусство Древней и Средневековой Индии.	Беседа	3	1	2
1.5.	Искусство Древнего Китая	Беседа	3	1	2
1.5.1	Искусство китайской классической живописи.	Беседа	3	1	2
1.6.	Искусство Японии.	Беседа	3	1	2
1.6.1	Особенности японской живописи и гравюры укиё-э.	Беседа	3	1	2
1.7	Искусство Кореи	Беседа	3	1	2
1.8.	Античность				
1.8.1.	Искусство Эгейского мира	Беседа	6	2	4
1.8.2.	Проверочная работа		3	1	2
			48	16	32
2 год обучения II полугодие					
1.8.3.	Древнегреческий храм Ансамбль Афинского акрополя	Беседа	5	1	4
1.8.4.	Древнегреческая скульптура	Комбинированный урок	3	1	2
1.8.5.	Вазопись и греческий орнамент	Беседа	5	1	4
1.8.6.	Эллинизм	Беседа	3	1	2
1.9.	Искусство Древнего Рима				
1.9.1.	Искусство этрусков	Беседа	3	1	2
1.9.2.	Архитектура Древнего Рима. Шедевры	Беседа	4	2	2
1.9.3.	Римский скульптурный портрет и исторический рельеф	Беседа	4	2	2
1.9.4.	Римская живопись	Беседа	3	1	2
	<u>Раздел 2. Средневековое искусство</u>				
2.1.	Искусство Византии				
2.1.1.	Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе	Беседа	5	1	4
2.1.2.	Византийская иконопись	Беседа	3	1	2
2.2.	Средневековое искусство Востока				
2.2.1.	Особенности исламской архитектуры	Беседа	3	1	2
2.2.2.	Исламская миниатюра	Беседа	3	1	2

2.2.3	Основные способы анализа	Практическая работа	4	2	2
2.3.	Проверочная работа		3	1	2
			51	17	34
3 год обучения I полугодие					
	Раздел 3. Средневековое искусство Европы				
3.1.	Особенности периода	Беседа	3	1	2
3.2.	Романский стиль	Беседа	6	2	4
3.3.	Готический стиль	Беседа	6	2	4
	Раздел 4. Возрождение				
4.1.	Особенности эпохи	Беседа	3	1	2
4.2.	Южное Возрождение. Джотто.	Беседа	3	1	2
4.3.	Раннее возрождение. Архитектура и скульптура	Беседа	6	2	4
4.4.	Особенности живописи	Беседа	3	1	2
4.5.	Сандро Боттичелли	Беседа	3	1	2
4.6.	Леонардо да Винчи	Беседа	3	1	2
4.7.	Микеланджело	Беседа	3	1	2
4.8.	Рафаэль	Беседа	3	1	2
4.9.	Венецианская школа	Беседа	3	1	2
4.10.	Проверочная работа	Беседа	3	1	2
			48	16	32
3 год обучения II полугодие					
4.11	Маньеризм	Беседа	3	1	2
4.12	Сев. Возрождение. Нидерланды	Беседа	3	1	2
4.13	Босх и Брейгель	Беседа	3	1	2
4.14	Возрождение в Германии	Беседа	3	1	2
	Раздел 5. Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв.				
5.1.	Архитектура и скульптура стиля барокко. Творчество Лоренцо Бернини	Беседа	6	2	4
5.2.	Творчество Караваджо.	Беседа	3	1	2
5.3.	Рубенс и его школа	Беседа	3	1	2
5.4.	Архитектура Франции. Ансамбль Версаля. Стиль классицизм. Академизм	Беседа	3	1	2
5.5.	Никола Пуссен и Клод Лоррен	Беседа	3	1	2
5.6.	«Малые» голландцы	Беседа	3	1	2
5.7.	Рембрандт	Беседа	3	1	2
5.8.	Испанская школа. Д. Веласкес.	Беседа	3	1	2
5.9.	Стиль рококо. Архитектура	Беседа	3	1	2
5.10	Живопись рококо.	Беседа	3	1	2
5.11	Анализ художественных произведений	Практическая работа	3	1	2

5.12	Зачет		3	1	2
			51	17	34
4 год обучения I полугодие					
	Раздел 6. Искусство Древней Руси X – начала XV вв.				
6.1.	Искусство Киевской Руси	Беседа	2	1	1
6.2.	Искусство Новгорода и Пскова	Беседа	4	2	2
6.3.	Владимиро-Суздальская архитектурная школа	Беседа	2	1	1
6.4.	Феофан Грек и Андрей Рублев	Беседа	4	2	2
	Раздел 7. Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.				
7.1.	Ансамбль Московского Кремля	Беседа	2	1	1
7.2.	Своеобразие русской архитектуры	Беседа	2	1	1
7.3.	Школа Дионисия и Симон Ушаков	Беседа	2	1	1
	Раздел 8. Русское искусство XVIII века				
8.1.	Русское искусство первой половины XVIII века	Беседа	2	1	1
8.2.	Архитектура и скульптура русского классицизма	Беседа	4	2	2
8.3.	Русский живопись XVIII века	Беседа	4	2	2
8.4.	Русское декоративно-прикладное искусство XVIII века	Беседа	2	1	1
8.5.	Проверочная работа	Беседа	2	1	1
			32	16	16
4 год обучения II полугодие					
	Раздел 9. Европейское искусство к. XVIII-XIX века				
9.1.	Английская портретная школа	Беседа	2	1	1
9.2.	Искусство классицизма. Давид, Энгр.	Беседа	4	2	2
9.3.	Романтизм. Гойя	Беседа	2	1	1
9.4.	Франция. Романтизм	Беседа	2	1	1
9.5.	Англия. Романтизм	Беседа	2	1	1
9.6.	Прерафаэлиты	Беседа	2	1	1
9.7.	Германия. Романтизм	Беседа	2	1	1
9.8.	Реализм в искусстве	Беседа	2	1	1
9.9.	Импрессионизм	Беседа	4	2	2
9.10	Постимпрессионизм	Беседа	4	2	2
9.11	Архитектура и скульптура	Беседа	2	1	1
9.12	Анализ произведений.	Беседа	4	2	2
9.13	Проверочная работа	Беседа	2	1	1
			34	17	17

5 год обучения I полугодие					
	Раздел 9. Русское искусство XIX века				
10.1.	Искусство первой половины XIX века. Архитектура	Лекция	2	1	1
10.2.	Скульптура первой половины XIX века	Лекция	2	1	1
10.3.	Живопись первой половины XIX века	Лекция	4	2	2
10.4.	Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники	Беседа	4	2	2
10.5.	Русский пейзаж XIX века	Беседа	2	1	1
10.6.	Илья Репин	Беседа	2	1	1
10.7	Василий Суриков и Виктор Васнецов	Беседа	2	1	1
10.8.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	Беседа	2	1	1
	Раздел 11. Западное искусство рубежа веков.				
11.1.	Стиль модерн	Беседа	2	1	1
11.2.	Символизм	Лекция	2	1	1
11.3.	Основные направления искусства XX века в живописи и архитектуре	Лекция	2	1	1
11.4.	Матисс	Лекция	2	1	1
11.5.	Пикассо	Лекция	2	1	1
11.6	Абстрактное искусство	Лекция	2	1	1
			32	16	16
5 год обучения II полугодие					
11.7	Сюрреализм	Лекция	2	1	1
	Раздел 12. Русское искусство рубежа веков.				
12.1.	Русское искусство рубежа веков. Модерн	Лекция	4	2	2
12.2.	В.Серов и К.Коровин	Лекция	4	2	2
12.3.	М.Врубель	Лекция	2	1	1

12.4.	«Мир искусства»	Лекция	2	1	1
12.5.	«Голубая роза»	Лекция	2	1	1
12.6.	«Союз русских художников»	Лекция	2	1	1
12.7.	Русский авангард	Лекция	2	1	1
	Раздел 13. Искусство советского периода				
13.1	Искусство октябрьской революции. Важнейшие объединения 20-х гг.	Лекция	2	1	1
13.2	Искусство 30-х-40-х гг.	Лекция	4	2	2
13.3	Искусство ВОВ	Лекция	4	2	2
13.4	Анализ произведений	Лекция	2	1	1
13.5	Подготовка к экзамену	Лекция	2	1	1
			34	17	17

Содержание разделов и тем

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

1.1. Введение. Первобытное искусство.

Сформировать представление о роли изображений в древности. Раскрыть связь с другими видами деятельности.

Показать разницу между древними изображениями и тем, что сегодня называется изобразительным искусством. Рассказать о версиях происхождения изобразительного искусства. Выявить функции, которые оно могло выполнять. Проследить эволюцию первобытного искусства: от отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности, которая положило начало письму: сначала пиктографии, а затем и в виде изобразительных знаков. Познакомить с двумя основными темами искусства палеолита: изображением женщин и животных. Женская статуэтка из Виллендорфа (Австрия), рельеф «Женщина с рогом бизона» (Пещера Лоссель во Франции) и др. Памятники пещерной живописи. Живопись пещер Альтамира в Испании, Ласко во Франции. Познакомить с изменениями в искусстве в эпоху мезолита, выявить причины. Наскальные изображения (петроглифы) Восточной Испании, Африки. Основная тема: изображение охотничьих и военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Древнейшие памятники Северной Европы. Петроглифы Каменных островов на Ангаре и др. Мегалитические

сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента.

Самостоятельная работа: сделать копию рисунка из первобытной пещеры (по выбору).

1.2. Древний Египет

1.2.1. Древнее и Среднее царства

Сформировать представление об искусстве эпохи Древнего царства, о значении заупокойного культа в Египте, о роли художника.

Познакомить с ансамблем первой в мире пирамиды Джосера в Саккара, пирамидами в Гизе и Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу – Великой пирамидой. Раскрыть роль художника в Древнем Египте; магический характер изображений; связь с заупокойным культом. Познакомить с памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о содержаниях рельефов на стенах гробниц. Раскрыть связь живописи с рельефом. Рассмотреть изобразительный характер древнего письма и специфическую условность приемов древнего искусства. Палетка фараона Нармера (Египет, конец 4 тыс. до н. э.). Выделить характерные черты: условность изображения; выделение главного размером; следование канону при изображении человека; построчное построение изображений, сочетание реальных образов с их символическими изображениями. Сделать вывод о том, что форма сама по себе не позволяет судить о значении и назначении произведения. Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров культа фараонов в эпоху среднего царства. Рассказать о связи архитектуры с природой Египта. Познакомить с обелисками, колоссальными изваяниями фараонов. Рассказать о возникновении нового стиля в скульптуре, о возникновении реалистического портрета, о развитии жанра похоронной продукции - деревянных изображений слуг (ушебти).

Самостоятельная работа: нарисовать фигуру человека по египетскому канону, распечатать картинки или сделать наброски материала, пройденного на уроке и вклеить в тетрадь.

1.2.2. Новое царство

Сформировать представление об архитектуре культовых центров в Карнаке и Луксоре.

Познакомить с архитектурными памятниками в Карнаке и Луксоре. Выявить ориентацию по сторонам света и годовому движению солнца. Рассказать об Алле сфинксов. Рассказать о деятельности фараона-еретика Эхнатона. Познакомить с шедеврами

Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона; бюст царицы Нефертити, скульптурное изображение Эхнатона.

Самостоятельная работа: зарисовка рельефа «Поклонение богу Атону» или другого произведения Амарнского периода, распечатать картинки или сделать наброски храмов в Карнаке или Луксоре, и вклеить в тетрадь.

1.2.3. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта

Сформировать представление о египетском орнаменте.

Рассмотреть образцы произведений декоративно-прикладного творчества; выявить характерные мотивы и цветовые сочетания; раскрыть связь орнамента с природой Египта и основными занятиями людей; с представлениями о загробной жизни. Познакомить с образцами предметов быта из гробницы Тутанхамона и музейных коллекций.

Самостоятельная работа: зарисовка египетского амулета или орнамента.

1.3. Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия.

Сформировать представление об искусстве стран Междуречья.

Познакомить с археологическими открытиями XIX-XX веков. Рассказать об основных занятиях жителей - скотоводстве и ирригации – как технологии, позволившей заселить Южную Месопотамию.

А). Искусство Шумер. Урук - один из древнейших шумерских городов, построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат - жилище бога. Выявить основные декоративные средства. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: рельефами, мозаикой, скульптурой. Рассказать о возникновении письменности, о первой библиотеке.

Б). Искусство Ассирии. Появление в Ассирии нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Главная тема ассирийского искусства – героическая царская личность. Крылатые гении-хранители – шеду. Гибель Ассирии.

В). Нововавилонское царство как центр месопотамской культуры. Вавилонская башня и ее прототип зиккурат Этеменанки в Вавилоне. Дворец Навуходоносора. Ворота богини Иштар. Преобладание в искусстве Вавилона религиозных сюжетов.

Г). Искусство Персии. Персия как наследница культуры Передней Азии. Имперский стиль. Рельефы дворца в Персеполе. Декоративно-прикладное искусство Персии. Сделать вывод о том, что «Ахеменидский имперский стиль» создал единство культуры Инда до побережья Малой Азии и подготовил условия для нового этапа в искусстве – эллинизма.

Практическая работа: зарисовка шеду; просмотр по Интернету:

1) документального фильма «Художественная культура Месопотамии» (2005) из сериала «История мировой художественной культуры»;

2) мультфильма «Легенда о Гильгамеше» Детско-юношеский центр «Старая мельница». Худ. рук. Л. Лазарева, мастерская анимации.

1.3.1 Искусство Междуречья. Вавилон. Персия.

В). Нововавилонское царство как центр месопотамской культуры. Вавилонская башня и ее прототип зиккурат Этеменанки в Вавилоне. Дворец Навуходоносора. Ворота богини Иштар. Преобладание в искусстве Вавилона религиозных сюжетов.

Г). Искусство Персии. Персия как наследница культуры Передней Азии. Имперский стиль. Рельефы дворца в Персеполе. Декоративно-прикладное искусство Персии. Сделать вывод о том, что «Ахеменидский имперский стиль» создал единство культуры Инда до побережья Малой Азии.

Самостоятельная работа: мультфильма «Легенда о Гильгамеше» Детско-юношеский центр «Старая мельница». Худ. рук. Л. Лазарева, мастерская анимации.

1.4. Искусство Древней и Средневековой Индии

Познакомить учащихся с искусством Индии.

Познакомить с древними городами Хараппа и Мохенджо-Даро, с учением о мироздании; с эпосом «Рамаяна» и «Махабхарата»; со священной музыкой Индии, ее способностью приводить в согласие внутреннее состояние человека и гармонизировать его с внешним миром; рассказать о возникновении Буддизма и познакомить с основными памятниками. Ступа (Большая Ступа в Санчи, III-II вв. до н. э.) – грандиозный памятник в честь деяний Будды. Рельефы с изображением людей, животных, растений как пример неразделимости архитектуры и скульптуры, характерной для искусства Индии. Стамбха (колонны) и места, связанные с деятельностью Будды. Львиная капитель (250 -233 гг. до н. э.) – как олицетворение могущества буддизма. Символические изображения Будды: отпечаток человеческой ноги, колесо закона. Первые изображения Будды в облике человека в области Гандхара (теперь Пакистан). Канон изображений Будды. Пещерные монастыри. Монументальная живопись и скульптура храмов. Росписи монастырей Аджанты.

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм «Ступа в Санчи»; распечатать картинки или сделать наброски материала, пройденного на уроке и вклеить в тетрадь.

1.5. Искусство Древнего и Средневекового Китая.

Сформировать представления об искусстве Древнего Китая.

Познакомить с земледельческой культурой жителей рек Янцзы и Хуанхе (III-II тыс. до н.э.). Рассмотреть изображения сил природы на гончарных изделиях Яншао. Рассказать об иероглифической письменности. Рассмотреть возникновение знаков письма из рисунков на примере иероглифов, например, «дерево», «зеленый», «поток». Рассказать о планировке городов, мест погребений, в основе которых лежала разработанная символика природных стихий и соблюдение строгой социальной иерархии. Бронзовые сосуды XVI-XII вв. до н. э. Раскрыть триединство искусства слова, музыки и танца; китайское обозначение музыки «юэ» и русское понятие «красота» и «гармония». Рассказать об учении Конфуция и возникновении даосизма. Зарисовать знак «инь-ян» и объяснить его значение. Рассказать о наивысшем подъеме культуры в III в. до н. э.: об установлении Великого шелкового пути, строительстве Великой китайской стены. Познакомить с культом предков. Рассказать об открытии в 1974 году многотысячной армии глиняных воинов императора Цинь Шихуанди. Рассмотреть погребальную утварь, плоские рельефы стен с сюжетами легенд и мифов.

Самостоятельная работа: узнать и зарисовать в тетради знаки четырех стихий: воды, огня, воздуха, земли; распечатать картинки или сделать наброски материала, пройденного на уроке и вклеить в тетрадь.

1.5.1 Китайская традиционная живопись.

Рассказать об особенностях традиционной китайской живописью тушью –гохуа. Раскрыть особенности формата, композиционных решений. Вариативность манер гун-би, сё-и. Особенности жанрового своеобразия. Познакомить с жанрами шань-шуй, хуа-няо, жэнь-у. Роль каллиграфической надписи.

Самостоятельная работа: выполнение небольшой зарисовки по мотивам работ китайских мастеров.

1.6. Искусство Японии.

Познакомить с особенностями формирования искусства Японии. Уникальность географического положения. Раскрыть такие основные понятия, как ваби, саби. Японская религия. Зависимость и отличия японского искусства от Китая. Рассказать об уникальных видах японского искусства- искусстве садов, икебанае, чайной церемонии.

Самостоятельная работа: зарисовка ворот тории с о.Ицукусима.

1.6.1. Особенности японской живописи и гравюры. Рассказать особенности формирования японской живописи. Раскрыть понятия ямато-э, суми-э. Рассказать о японской гравюре, ее уникальной технологии, формирование школы Укиё-э, жанровое своеобразие. Знакомство с основными представителями. Их уникальным стилем. Хокусай, Утамаро, Хиросигэ.

1.7. Искусство Кореи. Познакомить с основными этапами и особенностями корейского искусства.

1.8. Античность

1.8.1. Искусство Эгейского мира

Сформировать представление об искусстве Эгейского мира.

Рассказать о том, что открытие эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом было одним из важнейших завоеваний археологии начала XX века. Познакомить с культурами бронзового века, существовавшими на побережье Эгейского моря. Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика. Искусство Феры. Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал. Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».

Самостоятельная работа: зарисовка мотива фресок о. Фера, распечатать фотографии или сделать наброски руин Кносского дворца, и вклеить в тетрадь.

1.8.2. Проверочная работа. Промежуточный контроль знаний учащихся.

1.8.3. Древнегреческий храм

Сформировать представление о греческом ордере.

Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею; зарисовать храм как жилище бога на земле. Композиция храма. Сформировать понятие «ордер» – порядок расположения архитектурных частей греческого храма. Название элементов. Соразмерность пропорций человеческой фигуре. Виды ордера и их особенности. Дать понятие о гуманистическом начале, благородном величии и гармонии как основе греческого искусства.

История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Рассказать о творчестве Фидия.

Самостоятельная работа: зарисовать фрагмент рельефа храма Парфенон (по выбору), распечатать фотографию или сделать набросок ансамбля Афинского акрополя и вклеить в тетрадь.

Самостоятельная работа: зарисовать схему древнегреческого храма. подписать названия основных элементов; зарисовать колонны дорического, ионического и коринфского ордера.

1.8.4. Древнегреческая скульптура

Сформировать представление об античной скульптуре.

Дать понятие о сквозном мотиве античной культуры - теме оживающего произведения, «живого» изображения. Миф о Пигмалейоне. Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой. Изображения – предмет религиозного культа, являются его атрибутами. Сформировать представления о том, что высшие достижения греческой скульптуры относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также воинов – куросов. Скульпторов интересовало в образе человека не индивидуальные черты, а типичные, идеальные. Совершенство человека раскрывалось через целомудренное изображение здоровой наготы, прославляющей природное начало. Рассмотреть этапы развития греческой скульптуры от статичной пластики, подобной египетским изваяниям к передаче естественного движения. Образ гражданина – воина и атлета – как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями прославленных в древности скульпторов: Мирона - «Дискобол», «Афина и Марсий», Поликлета - «Дорифор». На примере творчества мастеров поздней классики Скопаса («Менада»), Праксителя («Гермес и с Дионисом») и других рассказать о том, как скульптура, отражая настроение в обществе, ставила проблему передачи противоречивых переживаний человека.

Самостоятельная работа: игра «Скульптор и глина». Два ученика исполняют роль «скульптора» и «глины». «Скульптор», рассматривая иллюстрацию греческой скульптуры, пытается передать ее движение, используя в качестве «материала» пластику тела другого учащегося. Другие ученики исполняют роль зрителей. Дома распечатать картинки или сделать наброски материала, пройденного на уроке и вклеить в тетрадь.

1.8.5. Вазопись и греческий орнамент.

Сформировать представления о том, что вазопись была тесно связана с развитием живописи.

Дать представление о четырех стилях росписи: геометрическом, ковровом, чернофигурном и краснофигурном. Познакомить с шедеврами этого вида искусства. Рассказать об особенностях греческого орнамента, о том, как в его мотивах отражена природа Греции и мировоззрение ее обитателей.

Самостоятельная работа: скопировать мотив росписи греческой вазы (по выбору).

1.8.6. Эллинизм

Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты греческой культуры и восточных традиций. Основные достижения искусства связаны с дальнейшим развитием образа человека в монументальном искусстве. Утрата душевного равновесия и самообладания пришли на смену образу идеального человека-гражданина. «Ника Самофракийская», «Венера Милосская», рельефы «Пергамского алтаря» и др. Познакомить с искусством глиптики. «Камея Гонзага» и другие шедевры.

Самостоятельная работа: распечатать картинки или сделать наброски материала, пройденного на уроке и вклеить в тетрадь.

1.9. Искусство Древнего Рима

1.9.1. Искусство этрусков

Сформировать представления о развитой цивилизации этрусков, существовавшей 2500 лет назад на северо-западе Аппенинского полуострова.

Рассказать о культуре, о государственном устройстве, о быте древних племен и о работе ученых, изучающих историю Этрурии. Городской характер цивилизации. Искусство во многом связано с украшением гробниц. Торговые отношения с греками. Влияние греческого искусства затрагивало внешние формы: этруски восприняли от греков алфавит, мифы, сделав их своими, заимствовали аристократические пиры, охоту и спортивные игры. Черты этрусской архитектуры: использование арочных конструкций в архитектуре; тосканские колонны - широкие колонны с круглыми капителями – этрусский вариант дорического ордера; акротерии – статуи, установленные по углам и на вершине фронтона. Выдающееся достижение этрусков в архитектуре – принцип плотной подгонки каменных блоков и их опоры друг на друга, на котором основывается система арочного и сводчатого перекрытия. Тесная связь живописи с погребальной архитектурой; пересечение по стилю с вазописью; по технике является разновидностью фрески. Гробницы Тарквинии – крупнейший центр росписей. Тематика живописи: сюжеты из земной жизни покойника. Вымысел заменял утраченную действительность. Скульптура. Ее связь с культом мертвых. Каноны и саркофаги. Материалы скульптуры. Крылатые кони из терракоты. Аполлон из Вей. Саркофаги супругов. Капитолийская волчица. Декоративное искусство этрусков. Стиль черной керамики – буккеро.

Самостоятельная работа: зарисовать мотивы декоративного искусства этрусков (по выбору).

1.9.2. Архитектура Древнего Рима

Сформировать представление о том, что основой художественного мышления римлян были: точность и историзм мышления, суровая проза; божества римлян – покровители отдельных видов человеческой деятельности.

Познакомить с хронологическими рамками искусства; с влиянием, оказанным на искусство другими народами (этрусками, греческими колонистами, искусством эллинизма). Рассказать о ведущей роли архитектуры в период расцвета искусства Древнего Рима; о достижениях инженерного искусства, многообразии типов сооружений, о богатстве композиционных форм и масштабе строительства. Раскрыть красоту и мощь римской архитектуры в разумной целесообразности, в логике структуры сооружения, в художественно точно найденных пропорциях и масштабах, в лаконизме архитектурных средств. Показать широту градостроительства, развивавшегося не только в Италии, но и в провинции – как отличительную черту римской архитектуры. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) – древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др. Главное завоевание римлян в строительстве общественных сооружений – создание огромных внутренних пространств, свободных от внутренних опор. Храм Пантеон в Риме. Основная форма перекрытия – цилиндрический свод из бетона и камня. Крестово-купольный свод. Создание ордерной аркады. Секрет долговечности римской архитектуры – водопорный бетон.

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о значении римской архитектуры; записать название основных памятников; посмотреть видеосюжет об архитектуре по Интернету.

1.9.3. Римский скульптурный портрет и исторический рельеф

Сформировать представление о том, что скульптурный портрет и бытовой и исторический рельеф с характерным для него документально точным повествовательным началом являются главным вкладом римлян в искусство скульптуры.

Рассмотреть развитие в искусстве образа человека-гражданина, сознающего свое значение как самоценной личности; увидеть, что истоки интереса к передаче индивидуальных черт лица лежат в традиции изготовления посмертных масок в связи с развитым культом предков; раскрыть особенности портретов республиканской эпохи и римской империи; рассказать о влиянии на скульптуру искусства этрусков, греков и эллинов и других покоренных народов; познакомить с шедеврами римских скульпторов. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима

Порта. Портрет Люция Цецилия Юкунда. Портрет Каракаллы. Портрет сириянки. Конная статуя Марка Аврелия в Риме.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники скульптуры, найти в Интернете их фотографии, распечатать или сделать их зарисовки некоторых из них, и вклеить в тетрадь.

1.9.4. Римская живопись

Сформировать представление о стилях помпейских росписей (инкрустационном, архитектурно-перспективном, ориентирующем и орнаментальном) и роли их в дальнейшем развитии декоративного искусства Западной Европы; дать представление о фаюмских портретах, о римских мозаиках и ранних христианских изображений римских катакомб. Фрески виллы Мистерий в Помпеях; фрески дома Веттиев в Помпеях; «Портрет молодой женщины из Фаюма» и др.

Самостоятельная работа: перечислить стили помпейских росписей; Найти в Интернете фотографии росписей, пройденных на уроке, распечатать или сделать их зарисовку одной из них, и вклеить в тетрадь.

РАЗДЕЛ 2. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО

2.1.1. Искусство Византии. Раннехристианская архитектура.

Византийское искусство внесло в культуру многих стран новое содержание, наполнило его новыми образами. Оно формировалось, с одной стороны, на основе античной архитектуры и скульптуры, а с другой - под влиянием художественной культуры Ближнего Востока. Особенно важную роль в художественной жизни сыграло христианство.

Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе

Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об истории термина «Византия»; о преемственности греко-римской культуры. Познакомить с величайшими достижениями в области архитектуры: разработке идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия небесного града Иерусалима; проследить развитие композиции храма от варианта римской базилики до создания схемы крестово-купольного храма; раскрыть символику частей храма в их единстве. Обратить внимание на скромную внешнюю отделку сооружения и богатое внутреннее убранство как специфику византийских храмов; на расположение мозаик в интерьере. Познакомить с шедевром византийской архитектуры Софией Константинопольской.

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм «София Константинопольская».

2.1.2. Византийская иконопись

Сформировать представление о роли церковного интерьера в византийском храме, о синтезе искусств, воплощенном в стенных и плафонных росписях; об особенностях иконописных изображений, являющихся посредниками между видимым и невидимым миром в эпоху средневековья; о роли иконописца, его подобию священнику. Проследить то, как изменялся язык изображений святых от реалистических индивидуальных образов до изобразительных элементов, которые приобрели характер условных знаков, закрепленных в каноне. Рассмотреть то, как развивался главный образ византийской культуры - образ Иисуса Христа - от юноши пастуха до возникновения образа Бога – грозного, непримиримого судьи. Рассказать о том, что именно Византия выработала все прообразы (архетипы) - постоянные иконографические схемы, от которых не полагалось отступать при изображении священных сюжетов. Познакомить с мозаиками собора Сан Витале в Равенне; мозаиками Софийского собора. Святой Лука как первый иконописец. Икона «Владимирской Богоматери». Взаимоотношение между изображением и молящимся.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (YouTube) видеоролик «Равеннское пение» (римовизантийское), V-VIII вв.»; рассмотреть мозаики Равенны, их колорит.

2.2.1 Искусство Средневекового Востока. Особенности исламской архитектуры.

Сформировать представление об исламском искусстве. Познакомить с композицией культового здания ислама – мечетью – местом вознесения молитвы и приобщения к религиозному знанию; особенностью мусульманского искусства, которое не использует изображения предметов и явлений окружающего мира. Ведущая роль Ирана. Влияние византийской культуры. Формирование исламского орнамента. Арабески. Фатимидский стиль. Сельджукский стиль. Характерные черты мавританского искусства. Ансамбль Альгамбра в Гранаде (Испания). Крепостное зодчество. Строительство многофункциональных культовых комплексов. Каменный медресе-мечеть-мавзолей султана Хасана в Каире (1356 – 1363). Тимуридская архитектура. Мастера Сефевидов.

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента мусульманского орнамента; найти связь между арабесками и исламской письменностью.

2.2.2. Искусство восточной миниатюры. История, особенности исламской миниатюры.

2.2.3. Основные способы анализа. Практическая работа по основам анализа изученных произведений.

2.3. Проверочная работа. Контроль знаний учащихся.

РАЗДЕЛ 3. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО ЕВРОПЫ.

3.1. Особенности средневекового искусства. Основные особенности мировоззрения средневекового человека. Периодизация и особенности искусства. После разрушения Рима в Европе начинается новый виток развития культуры, базирующийся на ином типе мировоззрения, связанного с христианством. В средневековом сознании появилось новое качество – символичность мышления. Оно подразумевает непознаваемость Бога-Творца, которого нельзя увидеть, понять его помыслы. Но все, что существует в мире, имеет ценность только в той степени, в какой в нем присутствует Божественное начало. Многоярусная система Бытия приобретает новое иерархическое значение. Каждый более высоко расположенный ярус и все, что в нем находится, ближе к Богу и дальше от преисподней, Сатаны, находящегося в самом нижнем ярусе. Чем ближе к преисподней, тем более греховно существо, поэтому исчадьями ада считались все ползучие гады – змеи, ящерицы, жабы. Главным выразителем новых представлений был средневековый храм.

3.2. Романский стиль

Сформировать представление об искусстве средневековья как едином нерасторжимом ансамбле, объединяющем вокруг архитектуры различные виды искусства (монументальную живопись, скульптуру и декор). Познакомить с возникновением термина «романский стиль»; с формами церковной (монастыри) и военной (замок феодала) архитектуры; с конструктивными и образно-художественными особенностями построек. Выявить особенности романской архитектуры: строгую простоту, монументальность монастырских церквей, тяжеловесность формы, сумрачность помещений. Познакомить со скульптурным декором храмов. Рельеф – как преобладающий вид романской скульптуры. Раскрыть причины соединения мотивов фантастических существ и христианских сюжетов на храмах с переплетением в народном сознании языческих и христианских представлений. Тема Бога – защитника и судьи – как главная в изобразительном искусстве. Отношение к изображениям монументальной живописи как «книге для неграмотных» определяет роль художника в обществе: доносить текст Библии в зримых образах. Повествовательный характер светских произведений. Ковер из Байе.

Самостоятельная работа: Найти в Интернете фотографии некоторых памятников архитектуры и скульптуры, из числа пройденных на уроке, распечатать или сделать их зарисовки, и вклеить в тетрадь.

3.3. Готический стиль

Сформировать представления о том, что основным достижением европейской готики была разработка гигантского собора как архитектурно-художественного и культурного центра средневекового города. Возникновение стиля во Франции. Анализ конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной системы и стрельчатого свода, позволивших увеличить высоту сооружений и наполнить их светом. Подобие готических построек конструктору, который собирается из модулей-ячеек. Устремленность ввысь, многообразие декоративных форм, игра светотени готических соборов. Собор – центр городской жизни и ведущий тип строительства. Горожане и ремесленники как заказчики статуй, рельефов, витражей. Символизм мышления: каждая часть и фрагмент архитектурного сооружения наделен символическим смыслом. Собор «Парижской Богоматери». Скульптурная программа собора («каменная Библия»). Витражи как разновидность монументальной живописи; олицетворение света витражей с христианской верой. Подчиненность декоративной программы собора иерархии. Собор как воплощение комплекса представлений о мироздании. Сплетение фантастических и реальных мотивов в орнаментике. Развитие стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой готики в Реймсе и Амьене. Кирпичная готика Германии. Реалистичность жанровой и портретной скульптуры собора в Наумбурге.

Самостоятельная работа: найти в Интернете и распечатать картинки или сделать наброски материала, пройденного на уроке и вклеить в тетрадь (Собор Парижской Богоматери, элементы декора готических соборов и скульптуры).

РАЗДЕЛ 4. ВОЗРОЖДЕНИЕ

4.1. Особенности эпохи. Общая характеристика термина, эпохи. Разделение Южного и Северного Возрождения. Разница в мировоззрении. Особенности терминологии.

4.2. Южное Возрождение. Особенности искусства рубежа XIII-XIV вв. Живопись и реформы Джотто ди Бондоне.

4.3. Раннее возрождение. Архитектура и скульптура.

Сформировать представление об архитектурном стиле Возрождения. С Сравнить конструкцию купола собора Санта Мария дель Фьоре архитектора Брунеллески с римским Пантеоном, рассказать об исторической роли памятника – это творение стало началом архитектуры эпохи Возрождения. Появление новой конструкции храма: кирпичной стены со сводами разной конфигурации. Браманте, Микеланджело и др. Собор св. Петра в Риме. Светская архитектура. Виллы А. Палладио. Вилла Ротонда около города Виченца – как одна

из вершин мастера. В итальянской скульптуре реформатором был Донателло. Давид (1430-1440-е годы). Конная статуя кондотьера Гаттамелаты. Алтарь в Падуе. Скульптор Донателло впервые сумел воплотить новый идеал человека, основанный на представлениях гуманистов о всесторонне развитой личности, создал героизированный образ человека Возрождения.

Самостоятельная работа: сделать в тетради краткую запись о роли Брунеллески, Браманте, Палладио в истории архитектуры; перечислить основные произведения Донателло. сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения. Найти в Интернете и распечатать репродукции некоторых произведений, пройденных на уроке или сделать зарисовки и вклеить в тетрадь.

4.4. Особенности живописи.

Познакомить с творчеством Мазаччо, которого еще при жизни считали «вновь родившимся Джотто» (1401 – 1427). Фрески капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. Увидеть общее в творческом методе художников: лаконизм, стремление отрешиться от частных деталей, стремление передать не только внешние формы, но и закономерности его внутреннего устройства. Мазаччо первым сумел понять истинное содержание джоттовских идей, возродить их в новой исторической ситуации и на ином качественном уровне. Поиски Мазаччо завершились сложением основных принципов ренессансной живописи: стремление к изображению окружающего мира, подражание природе, построение пространства по законам перспективы, передача реального объема на плоскости. Художник опирался в своем творчестве на разработку архитектором Брунеллески законов линейной перспективы. Раскрыть связь линейной перспективы и мировоззрения людей того времени: она обнаруживала рациональный и разумный порядок устройства мира, подчиняла его зрителю. С помощью линейной перспективы на картинах и фресках не столько иллюзорно отображалось реальное, сколько создавалась его своеобразная модель, пронизанная гармонией пропорций и ритмов. Перспективная конструкция являлась не схемой, но одухотворенной плотью образа. В произведениях Мазаччо реальный мир легко узнаваем, но он предстает кристально ясным и возвышенным. Мазаччо. «Чудо со статиром». Фреска капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. В облике Христа и его учеников он показывает людей совершенных, уверенных в своих безграничных возможностях. Этими чертами наделяли гуманисты Возрождения создаваемый ими идеал человеческой личности. Эффект объемности, глубины изображения и впечатление жизнеподобия стали главными чертами Флорентийской живописи.

Самостоятельная работа: сделать в тетради краткие записи о творчестве художников, перечислить основные произведения. Найти в Интернете и распечатать репродукции некоторых произведений, пройденных на уроке или сделать зарисовки и вклеить в тетрадь.

4.5. Сандро Боттичелли

Сформировать представление о творчестве художников; проследить на примере их творчества рождение нового изобразительного языка, выразившемся в переходе от линии, как главному выразительному средству (наследии иконописи средневековья) к светотени, как средству достижения впечатления жизнеподобия. Боттичелли как самый эмоциональный и лиричный художник Возрождения; о линии как главном выразительном средстве его композиций; о поэтической утонченности женских образов. Анализ композиций «Весна» и «Рождение Венеры».

4.6. Леонардо да Винчи как подлинный основоположник стиля Высокого Возрождения. Композиционные и живописные эксперименты Леонардо да Винчи. Свет и освещенность – как условие и важнейшее средство изобразительности. Учение Леонардо о светотени, применение которого позволяло достичь удивительно тонких эффектов в изобразительной моделировке форм: «сфумато» (от итал. Sfumato) – «дымчатой» атмосфере, где предметные очертания почти неуловимы. Портрет Моны Лизы («Джоконда»), «Мадонна в гроте» и «Тайная вечеря». Зарисовки Леонардо как средство познания мира.

Самостоятельная работа: Сделать краткие записи о творчестве художников в тетради, найти в Интернете фотографии произведений, пройденных на уроке, распечатать некоторые или сделать их зарисовки, и вклеить в тетрадь.

4.7. Микеланджело

Сформировать представление о творчестве великого художника и борца как отражение высшей точки эпохи Возрождения; о мастере, оставившем произведения, грандиозные по масштабу и силе, воплощающие наиболее прогрессивную идею эпохи: утверждение образа безграничного господства совершенного человека-титана. Рассказать о том, что Микеланджело был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом. Последовательно рассмотреть работы каждой области искусства, в которой он оставил произведения. Скульптура: «Давид», «Пьета». Графика: «Битва при Кашине». Живопись: цикл фресок Сикстинской капеллы («Отделение света от тьмы», «Сотворение Адама», «Грехопадение»). Рассказать о трудностях при написании фресок, о том, что работу он выполнял собственноручно.

Архитектура: купол собора св. Петра в Риме. Поэзия: сонеты о творчестве и любви. Рассказать о переломе в мировоззрении художника, который был связан с кризисом ренессансной культуры. Надгробие Медичи. Раскрыть идейное содержание произведения.

Самостоятельная работа: сделать в тетради краткую запись о творчестве художника, перечислить основные произведения, найти в Интернете фотографии произведений, пройденных на уроке, распечатать некоторые или сделать их зарисовки, и вклеить в тетрадь.

4.8. Рафаэль

Дать представления о том, что Рафаэль в своем творчестве воплотил самые светлые и возвышенные идеалы гуманизма: он синтезировал достижения предшественников и создал свой идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; что в основе его творческого метода лежит принцип отбора и обобщения жизненных наблюдений. Кратко познакомить с фактами биографии; охарактеризовать периоды творчества. Первые шаги. Анализ композиции «Мадонна Конестабиле». Флорентийский период. «Мадонна в зелени». Выявить влияние на художника творчества Леонардо да Винчи: использование композиционной схемы «Мадонны в гроте» Леонардо да Винчи (заключение изображения в пирамидальную группу). Сравнить композиции портретов «Джоконда» Леонардо и «Дама с единорогом» Рафаэля. Рассказать о том, что погружение в творчество великих мастеров привело к изменению собственного стиля художника. «Портрет Анджело Дони» и «Портрет Маддалены Дони». «Наложение» фигур на перспективный фон как характерная черта ренессансной картины. Римский период. Росписи станц Ватикана. Анализ композиций Станцы делла Сеньятура «Афинская школа». Познакомить с алтарной картиной («Сикстинская Мадонна») и самыми значительными портретами позднего периода «Дама под покрывалом» и «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне». Сделать вывод о том, что творчество Рафаэля является если не энциклопедией, то глубочайшим синтезом Высокого Возрождения и выражением гуманизма в искусстве.

Самостоятельная работа: сделать в тетради краткую запись о творчестве художника, перечислить основные произведения, найти в Интернете фотографии произведений, пройденных на уроке, распечатать некоторые или сделать их зарисовки, и вклеить в тетрадь.

4.9 Венецианская школа.

Сформировать представление о расцвете венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана.

Гармоничная связь человека с природой – как важная особенность творчества Джорджоне. «Юдифь», «Спящая Венера» (Джорджоне). Ранний период творчества Тициана, картины «Вакх и Ариадна», «Любовь земная и небесная», «Венера Урбинская». Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Динарий кесаря», «Несение креста», «Святой Себастьян». Лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения. Найти в Интернете фотографии некоторых произведений, из пройденных на уроке, распечатать или сделать их зарисовки, и вклеить в тетрадь. Творчество Веронезе и Тинторетто

Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения; ощущение зависимости человека от окружающей среды, развитие представлений об изменчивости жизни, утрате идеалов гармонии и целостности и отражении их в произведениях выдающихся живописцев, проявляющихся в замене образов отдельных героев на образ толпы. Праздничное красочное зрелище «пиров» Веронезе, введение в религиозные темы «посторонних персонажей». «Брак в Кане». Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов». Создание иллюзорного пространства в плафонных росписях. «Триумф Венеции». Усилившийся кризис эпохи в творчестве Тинторетто, народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов. «Чудо св. Марка», «Распятие».

Самостоятельная работа: сделать в тетради краткую запись о творчестве художников, перечислить основные произведения, найти в Интернете фотографии произведений, пройденных на уроке, распечатать некоторые или сделать их зарисовки, и вклеить в тетрадь.

4.10. Проверочная работа. Контроль знаний учащихся.

4.11. Маньеризм. Особенности искусства позднего Возрождения. Значение термина маньеризм. Основные стилевые признаки. Творчество ведущих мастеров.

4.12. Сев. Возрождение в Нидерландах

Сформировать представление об особенностях Возрождения в искусстве Нидерландов: интуиция заменяла научный подход к изображению природы; разработка основных приемов реалистического искусства достигалась путем острого непосредственного наблюдения конкретных единичных явлений. Показать народный характер искусства, сильное влияние фольклора; черты фантастики, гротеска, острой

сатиры; глубокое чувство национального своеобразия жизни, а также отображение социальных контрастов в жизни различных слоев общества.

Рассказать об особенностях исторического развития Нидерландов. Деятельность Эразма Роттердамского, введшего в обиход античную мудрость с помощью своих «Поговорок» (1500); об отличии от итальянского восприятия образа человека в мироздании: он признавался наибольшей ценностью среди множества явлений вселенной. В изображении человека художников интересуют характерные и особенные черты, сфера быденной и духовной жизни. Губерт и Ян ван Эйк как основоположники реализма в Нидерландах. «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения. найти в Интернете фотографии произведений, пройденных на уроке, распечатать или сделать их зарисовки, и вклеить в тетрадь.

4.13. Босх и Питер Брейгель Старший.

Сформировать представление о творчестве самобытных художников, которые по разному отразили народное мировоззрение своего времени; развитие творчества Босха на фоне тревожных ожиданий конца света и поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего. Познакомить с работами Х. Босха: «Корабль дураков», триптих «Воз сена», «Сад наслаждений» и Питера Брейгеля Старшего: «Падение Икара», «Слепые», «Охотники на снегу».

Самостоятельная работа: сделать в тетради краткую запись о творчестве художников, перечислить основные произведения, найти в Интернете фотографии произведений, пройденных на уроке, распечатать некоторые или сделать их зарисовки, и вклеить в тетрадь.

4.14. Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер.

Сформировать представление об особенностях Возрождения в Германии: новое ренессансное осознание миропорядка и места человека в нем рождалось на основе позднеготической традиции и развивалось в двух направлениях: религиозно-мистическом и придворно-аристократическом.

Познакомить с творчеством Альбрехта Дюрера, который сумел достичь в своих произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет», «Портрет молодого человека», «Портрет матери». Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве

Дюрера. «Меланхолия». Рассказать о количестве штудий, этюдов, набросков и разнообразии материалов в творчестве художника. «Зайчик».

Самостоятельная работа: сделать в тетради краткую запись о творчестве художника, перечислить основные произведения, найти в Интернете фотографии произведений, пройденных на уроке, распечатать некоторые или сделать их зарисовки, и вклеить в тетрадь.

РАЗДЕЛ 5. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII ВЕКА

Формирование национальных школ. Разрушение целостного поэтического восприятия мира, идеал гармонии и ясности оказывается недостижимым. Титаны, воспетые эпохой Возрождения, уступили место человеку, сознающему свою зависимость от общественной среды и объективных законов бытия. Стремление к широкому показу действительности привело к многообразию жанровых форм. В изобразительном искусстве самостоятельное значение завоевывают светские жанры: бытовой жанр, пейзаж, портрет, натюрморт. Сложные взаимоотношения и борьба социальных сил порождают разнообразие художественно-идейных течений. Развиваются два больших стиля – барокко и классицизм. Наравне с ними возникает реалистическое искусство. К величайшим мастерам реализма принадлежат – Караваджо, Веласкес, Рембрандт, Хальс, Вермер Дельфтский.

5.1. Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко

Сформировать представление об искусстве барокко как о реализации новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности; раскрыть новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини.

Познакомить с происхождением термина и значением слова «барокко», на конкретных примерах показать, что главная особенность этого стиля – стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры, раскрыть роль католической церкви в формировании стиля.

А). На примере анализа композиционного решения фасада церкви Сан Карло на площади Четырех фонтанов в Риме (1634 – 1667) архитектора Франческо Барромини объяснить характерные особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; трактовку образа объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное использование ордерной формы ради усиления пластичности и живописности общего решения; любимый декоративный элемент

– волюта, овал; раскрепованный антаблемент – как почти непрменный признак барочной постройки; эффект оптических иллюзий.

Б). На примере лестницы в Ватиканском дворце архитектора Лоренцо Бернини объяснить эффект оптической иллюзии.

Рассмотреть творчество Лоренцо Бернини (1598-1678) как яркий образец стиля барокко в скульптуре и архитектуре. При характеристике его творчества подчеркнуть сходство с ренессансными мастерами, его разностороннюю одаренность.

А). «Юный Аполлон и Дафна, превращающая в лавр» (1615) – пример работы семнадцатилетнего художника. Фонтан четырех рек в Риме (1648 -1651). Раскрыть грандиозность заданной церковью программы: обелиск воплощал торжество папского престола.

Б). Площадь св. Петра в Риме - «подобно распростертым объятиям» захватывает зрителя, направляя его движение к фасаду собора.

В). Киворий в соборе св. Петра в Риме (1624 – 1633) – завораживает волнообразным движением колонн.

Г). Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 – 1666) и скульптурная группа «Экстаз св. Терезы» в церкви Санта Мария дела Витория. При анализе произведений увидеть общий театральный прием – свет, льющийся из окна, умение подчинить себе материал.

Д). Портрет Констанции Буонарелли (1635) – один из лучших портретов в творчестве мастера. В заключение рассказать о фантастической работоспособности художника.

Самостоятельная работа: словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», «ансамбль»; записать названия основных работ Бернини, найти в Интернете фотографии произведений, пройденных на уроке, распечатать некоторые или сделать их зарисовки, и вклеить в тетрадь.

5.2. Творчество Караваджо

Сформировать представление о том, что революция Караваджо в области формы и иконографии живописи явилась результатом радикального изменения отношений между художником и внешним миром.

Познакомить с деятельностью Караваджо, раскрыть провокационный характер его образов: до Караваджо Иисус Христос и другие святые изображались на картинах девственно чистыми и непорочными, их образы идеализированы, чтобы завоевать сердца верующих. Именно в это время Микеланджело Меризи да Караваджо начинает создавать свои знаменитые работы. Он говорит, что слава Евангелия состоит в том, что Спаситель был сделан из плоти и крови. И он рисует его, других святых земными и плотскими, как никто

до него. Его модели взяты с улиц, таверн, рынков и борделей. Караваджо переворачивает привычные представления о живописи, делая ее более реальной и осязаемой. Натурализм, изображение фигур в натуральную величину, падающий свет, экспрессия светотени помогают добиться иллюзии реальности происходящего на картинной плоскости. Оптический эффект становится основным фактором передачи идеи произведения. Светотень, доведенная до предельной выразительности, является важнейшим композиционным фактором в творчестве Караваджо. Свой метод художник внедрил в исторический жанр. Отвергая иконописные каноны, сцены священных деяний он превращает в «натурную постановку», придает им характер застывшего мгновения и насыщает их как бы документальной убедительностью. Караваджо «Призвание Матфея». Действие света равносильно действию слова.

Рассказать о личности художника. Познакомить с основными произведениями. «Юноша с корзиной фруктов», «Вакх», «Лютнист». Главное в его произведениях – не повествование, а характерный типаж. Обратить внимание на материальность и законченность каждой детали картин. Картина «Корзина с фруктами» - как первое и одно из самых красивых произведений жанра натюрморт. Анализ композиции «Отдых на пути в Египет». «Обращение Павла». «Смерть Марии». Для того чтобы почувствовать суть реформы Караваджо, можно предложить учащимся сравнить характерное произведение эпохи Возрождения и типичную картину художника. Например, образы людей с портретов Рафаэля и образ Христа с картины Караваджо «Трапеза в Эммаусе». Сделать вывод о том, что на портретах эпохи Возрождения человек смотрится величественным, как Бог, а на картине Караваджо Бог и святые похожи на простолюдинов. В заключение рассказать о том, что влияние Караваджо на европейскую живопись шло двумя путями: с одной стороны, свобода в трактовке библейского сюжета, с другой стороны, точное следование живописной манере художника.

Самостоятельная работа: сделать в тетради краткую запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; найти в Интернете фотографии произведений, пройденных на уроке, распечатать некоторые или сделать их зарисовки, и вклеить в тетради.

5.3. Искусство Фландрии XVII века

Сформировать представления о фламандской школе живописи XVII века; о реалистической основе и огромной жизнеутверждающей силе творчества П.Рубенса, о творчестве А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Раскрыть разностороннюю одаренность Рубенса, его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов); особенности личности. П. Рубенс. «Пейзаж с возчиками камней» (утро, день, вечер в одном произведении). Ритмическая организация изображения. Ритм – как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его восприятия.

Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. Натюрморты Ф. Снейдерса.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Рубенса, и зарисовка в тетради.

5.4 Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм

Сформировать понятие о «классицизме» как об идейно-художественном направлении и стиле в европейском искусстве 17 века. Обосновать положение, что принципы классицизма были связаны с античностью, которая рассматривалась как этическая и художественная норма. На конкретных примерах выявить характерные черты классицизма: гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность. На примере версальского ансамбля (дворец короля, садово-парковый ландшафт) показать основные черты нового направления в архитектуре. Отметить, что главная идея парка – создать особый мир, где все подчинено строгим законам, и, прежде всего, законам красоты.

Самостоятельная работа: сообщения о Лувре как художественном музее, о Вандомской площади как примере изменения содержательной стороны классицизма, когда искусство превращается в средство идеологической пропаганды. Повторить значение терминов: *фасад, колоннада, ордер, ордерная система, культовая архитектура, ансамбль, перспектива, экстерьер здания, интерьер, пилястры, регулярный парк.*

5.5. Никола Пуссен и Клод Лоррен

Сформировать понимание принципов классицизма, воплощенных в живописи.

Рассмотреть картины Пуссена, отметить, что в них преобладала античная тематика, даже его пейзажи населены мифологическими героями, которые выступают символом одухотворенности мира. Отметить, что принципы классицизма проявились и в композиции работ художника: она простая, логичная, упорядоченная. Четко отделены пространственные планы, такое разделение подчеркивается и цветом. «Пейзажная трехцветка» в картинах Пуссена. Художник о роли цвета в картине. Школа живописи Пуссена. Сопоставление творчества двух французских художников – классицистов. Своеобразие пейзажей Лоррена:

тонкость колорита, виртуозно построенная перспектива, игра тонов, изображение воздуха и света на холсте. Лоррен как основоположник традиций французского пейзажа.

Негативное воздействие норм и правил в художественном творчестве на развитие искусства Франции. Сюжет должен быть лишь из истории, Библии или мифологии; деление композиции на четкие планы; ориентация при выборе пропорций и объемов фигуры лишь на скульптуры античных мастеров; образование должно было проходить лишь в стенах академии.

Самостоятельная работа: сопоставить фрагменты эпоса Овидия «Метаморфозы» и картины Пуссена «Царство Флоры», сделать зарисовки или композиционные схемы этой картины в тетради.

5.6. «Малые» голландцы

Сформировать представление о демократизации голландской культуры в первой половине XVII в.; раскрыть ведущую роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве.

Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы». Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы. Охарактеризовать творчество Яна Вермера Делфтского, Питера де Хоха, Я.и С.Рейсдала, Терборха, Я.Стена и др.

Самостоятельная работа: анализ произведений Вермера Делфтского и Ф. Хальса. (композиционные схемы в тетради).

5.7. Рембрандт

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна – вершине реалистического искусства.

Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Раскрыть огромную духовную значительность и философскую глубину искусства Рембрандта; роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Познакомить с живописной фактурой его полотен. Выявить глубину психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Обратить внимание на высокое мастерство исполнения и глубину содержания в офортах Рембрандта.

Самостоятельная работа: определение характера человека по портретам кисти Рембрандта, выявление художественных особенностей отдельных произведений, зарисовки с некоторых репродукций в тетради.

5.8. Искусство Испании XVII века

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века, о творчестве гениального художника Диего Веласкеса.

Познакомить с особенностями исторического развития Испании. Рассказать о творчестве Эль Греко; раскрыть трагический характер его образов. «Пейзаж Толедо», «Лаокоон» (1610), «Похороны графа Оргаса» (1586). Рассказать о расцвете испанской реалистической живописи, выявить народную основу творчества Х. Риберы «Св. Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642); материальную достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Ф. Сурбараном: «Отрочество Марии» (1641 – 1658), «Молитва св. Бонавентуры» (1629), «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633).

Рассмотреть творчество Д. Веласкеса - вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи». Портреты кисти Веласкеса. «Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия X» (1650), «Портрет шута Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды».

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса (композиционные схемы в тетради)

5.9. Искусство Франции XVIII века. Стиль рококо

Сформировать представление о кризисе абсолютизма во Франции; основополагающее влияние философии просветителей; о сложении стиля рококо как ответвления угасающего барокко.

Познакомить с реалистической наблюдательностью, передачей психологической сложности чувств в произведениях А. Ватто. Выявить трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Буше.

Самостоятельная работа: найти в Интернете фотографии произведений, пройденных на уроке, распечатать некоторые или сделать их зарисовки, и вклеить в тетрадь.

5.10. Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма XVIII века

Сформировать представление о французском сентиментализме и о возникновении новой волны классицизма.

Познакомить с убеждением философа Дидро о том, что искусство призвано исправлять нравы; картинами Жана Батиста Греза (1725 – 1805), носящими морализаторский характер. Ж. Б. Грез «Паралитик» (1763). Ощущение динамики и праздника жизни в творчестве О. Фрагонара – мастера рисунка и тонкого колориста. Связь с рококо в заостренно-пикантных и вместе с тем ироничных ситуациях. О. Фрагонар «Качели» (1767), «Поцелуй украдкой» (1870-е). Страстность переживаний, душевная взволнованность, творческая импульсивность портретов. О. Фрагонар «Портрет Дидро», «Вдохновение» (1769).

Рассказать об изменении в скульптуре в середине XVIII века: повороте к реализму, сопровождавшемуся поисками героических образов, обращением к античности. Высокие достижения монументальной пластики XVIII века в творчестве Этьена Мориса Фальконе (1716 – 1791). Образ идеальной личности, законодателя страны, о котором мечтали просветители XVIII века. «Медный всадник» в Санкт-Петербурге (1766 – 1782). Многогранность характеристик, психологизм, суровая правда и вера в человека в скульптурных портретах Антуана Гудона (1741 – 1828). Мраморная статуя восьмидесятичетырехлетнего Вольтера (1781).

Самостоятельная работа: сделать записи в тетради; подготовить небольшое сообщение о создании «Медного всадника», сделать зарисовку в тетради.

5.11. Анализ художественных произведений. Развитие навыков анализа худ. Произведений учащимися.

5.12. Зачет. Контроль знаний учащихся.

Раздел 6: ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ X – НАЧАЛА XV ВВ.

Исторически сложившиеся условия развития русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве средневековой Руси.

6.1. Искусство Киевской Руси

Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. Рассказать о реформировании языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси, о первом каменном строении – Десятинной (Рождества Богородицы) церкви; о переносе традиции константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси. Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом – Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (youtube) документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974. Найти в Интернете фотографии памятников архитектуры, пройденных на уроке, распечатать или сделать их зарисовки, и вклеить в тетрадь.

6.2. Искусство Новгорода и Пскова

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных и древнейших городов России, чьи памятники культуры не были разгромлены в средние века. Рассказать о современном научном взгляде на происхождение новгородцев, в связи с открытиями новгородских берестяных грамот в XX веке; об устройстве города и особенностях уклада. Познакомить с памятниками архитектуры и изобразительного искусства: устройством новгородского Детинца (крепости); с историей Софийского собора; с бронзовыми сетунскими воротами и др. Выявить характерные черты новгородской архитектуры (использование местного камня-известняка, простая планировка, минимум декора); замена мозаики фресковыми росписями. Рассмотреть идеи и композиции икон «Спас Нерукотворный», «София Премудрость Божия», «Отечество с избранными святыми», «Знамение Богоматери», «Св. Георгий со змеем», «Битва новгородцев с суздальцами».

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета по Интернету (YouTube) «Софийский собор» (автор текста Леонид Лопаницын); Сделать в тетради зарисовку-схему православного крестово-купольного храма с перечислением его архитектурных элементов.

6.3. Владимиро-Суздальская архитектурная школа

Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII-XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами», Успенским и Дмитриевским соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского, храмом Покрова на Нерли; с архитектурой города-музея Суздаля.

Выявить характерные черты владими́ро-сузда́льской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; деление поверхности стены аркатурно-колончатым поясом (фризом); белокаменное узорочье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте. Рассказать о большой реставрационной работе, проделанной учеными в деле сохранения памятников архитектуры.

Самостоятельная работа: зарисовка мотивов декора стен Владимирского собора. Найти в Интернете и распечатать картинки материала, пройденного на уроке или сделать зарисовки и вклеить в тетрадь.

6.4. Феофан Грек и Андрей Рублев

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV (Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма; развитие умения сравнивать почерки художников; воспитывать интерес к наследию русского искусства. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Преображение», «Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора московского Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции. Икона «Св. Троица» (история создания, анализ композиции, богословская символика отдельных элементов). Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово).

Самостоятельная работа: сделать линейную зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание на перетекание линий друг в друга.

РАЗДЕЛ 7. ИСКУССТВО РУСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV – XVII ВВ.

7.1. Ансамбль Московского Кремля

Сформировать представления о том, что Москва была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры; развитие культуры опиралось на владимирское наследство; шедевры архитектуры – Успенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Теремной дворец, стены и башни Кремля являются синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Познакомить с легендой возникновения города. Рассмотреть старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века.

Посмотреть документальный фильм «Московский Кремль». Обратить внимание на антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом богатырей в русских доспехах. Рассказать о том, что Кремль и его здания стали образцом, которому стремились подражать другие города Московского княжества.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об истории и святынях одного из соборов Московского Кремля.

7.2. Своеобразие русской архитектуры

Сформировать представления о своеобразии русской средневековой архитектуры; познакомить с памятниками русской архитектуры и символическим значением отдельных архитектурных форм; развитие образного мышления.

Рассмотреть и зарисовать схематично шесть особенностей средневековой русской архитектуры:

1) Храмовое многоглавие. Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и луковичный). Покровская церковь в Вытегре, Вологодская область (1708).

2) Храмы как памятники важнейшим историческим событиям. Троицкий собор на Рву в Москве (храм Василия Блаженного) ознаменовал взятие Казани и Астрахани и окончательное освобождение Руси от иноземного ига.

3) Композиция шатровых храмов – примета Московской архитектуры второй половины XVI– начале XVII веков. Рассказать о версии ученых о символическом значении шатрового купола как обозначении фигуры Богородицы, заступницы Руси. Церковь Вознесения в Коломенском (постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного).

4) Огненные храмы 17 века. Образ мог связываться с сиянием небесных сил. Старый собор Донского монастыря в Москве, церковь Николы Посадского в Коломне и др.

5) Многоярусный тип храма. Церковь Покрова Богородицы в Филях (1693).

6) Сооружения, органично соединявшие в себе разные архитектурные типы. Церковь Рождества в Путинках в Москве (1649 – 1652).

Самостоятельная работа: найти в Интернете фотографии произведений, пройденных на уроке, распечатать некоторые или сделать их зарисовки, и вклеить в тетрадь.

7.3. Выдающиеся иконописцы. Дионисий и Симон Ушаков

Сформировать представление о том, что творчество Дионисия (около 1440 – около 1505 гг.) определило главное направление в живописи конца XV– начала XVI веков: поиска образа совершенного человека; об исканиях, педагогической деятельности Симона Ушакова (1626 – 1686), стремившегося преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения человеческого лица. Выявить характерные особенности творческой манеры Дионисия и Симона Ушакова: удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений персонажей, праздничный характер изображения Дионисия и телесности, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности построения в работах Ушакова.

Познакомить с работами иконописцев. Росписями Благовещенского и Успенского соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием», росписями Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Образ совершенного человека в творчестве Дионисия обретает ангельские черты. Рассмотреть работы Симона Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского», «Спас Нерукотворный». Сделать вывод о том, что образу Спаса недостает одухотворенности русских икон школы Дионисия, но данное ограничение искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе возможно правдоподобнее живое человеческое лицо.

Самостоятельная работа: сделать в тетради краткую запись о творчестве иконописцев, перечислить основные произведения, найти в Интернете фотографии произведений, пройденных на уроке, распечатать некоторые или сделать их зарисовки, и вклеить в тетрадь.

Декоративно-прикладное искусство

Сформировать представления об Оружейной палате Московского Кремля как высшей художественной школе средневековой Руси, в которой сосредоточились основные ремесленные силы; чувство земной красоты, интерес к реальным формам, с одной стороны, с другой – сказочная фантастика - пронизывали все виды художественного творчества.

Орнаментальность, претворявшая мотивы живой природы, была ведущим началом искусства. Сокровища Теремного дворца Кремля. Рассмотреть образцы ажурной резьбы (каменная и деревянная резьба Новодевичьего монастыря); архитектурной керамики – изразцов (убранство теремка Крутицкого митрополичьего подворья); эмальерного искусства (золотая оправа седла «большого наряда» царя Михаила Федоровича); лицевого и декоративного шитья (покрыв с изображением Сергия Радонежского с житием – вклад Строгановой в Троицко-Сергиевский монастырь).

РАЗДЕЛ 8. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

8.1. Русская искусство первой половины XVIII века

Дать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; о портретной живописи И. Никитина, А. Матвеева и зодчестве Петербурга как ярком проявлении нового в искусстве. Раскрыть суть реформ Петра I в области художественного образования: приглашенный в Россию деятель искусства обучал русских учеников; основной метод обучения - работа «с образца», образцами, которыми были произведения античности и нового времени; совершенствование мастерства русских учеников в зарубежной поездке; формирование идеи создания Академии художеств.

Рассказать о появлении проектирования в архитектуре и его значимости для распространения творческих идей (гравюры Зубова); о формировании нового идеала города – регулярно и рационально спланированном едином архитектурном ансамбле; об отказе от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образуя «трезубец»; о появлении нового типа зданий; о барокко как ведущем стиле искусства.

Познакомить с деятельностью в России французского архитектора и инженера Жана-Батиста Леблона, который разработал проект планировки Петербурга. Рассмотреть черты барокко в произведениях Доменико Трезини (соборе Петропавловской крепости, здании Двенадцати коллегий, Гостином дворе). Рассказать об изменениях в области зодчества в середине XVIII века, о том, что теперь лицо эпохи определяют крупные императорские резиденции, частные дворцы, усадьбы, соборы, храмы, монастыри.

Познакомить с художественным языком Франческо-Бартоломео Расстрелли. Зимний дворец. Большой дворец в Петергофе. Екатерининский дворец в Царском селе. Ансамбль Смольного монастыря. Провести композиционный и стилистический анализ памятников. Просмотр фрагмента фильма «Российское искусство XVIII века».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах Петра I, перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов.

8.2. Архитектура второй половины XVIII века

Сформировать представление о том, что искусство этого периода связано с полным освоением идейно-образной системы и языка художественной культуры нового времени, которая становится единственно возможной формой творчества; рассмотреть развитие классицизма на примере архитектуры Петербурга и Москвы; познакомить с именами ведущих архитекторов. Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Создание Академии художеств (1756).

Рассказать о влиянии идей просветительства, течения, возникшем во Франции. Главное в нем – протест против деспотизма и утверждение ценностей человеческого разума, познающего и переустраивающего мир. В России взгляды просветительства раскрываются в области распространения стиля классицизм. Это сказывается в иерархии видов и жанров искусства. Выделяется ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Основой формообразования становится античный ордер. Античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции ложатся в основу работ архитекторов и художников. Античный идеал становится своеобразной призмой, сквозь которую художник видит окружающую жизнь. Здание Академии художеств. Мраморный дворец. Таврический дворец. «Камеронова галерея» в Царском селе. Большой дворец в Павловске.

Рассказать о деятельности русских архитекторов В. Баженова и М. Казакова. Проект Кремлевского дворца, дворцово-парковый ансамбль в Царицыно под Москвой, дом П.Е. Пашкова (Баженов). Петровский дворец, здание Сената в Московском кремле, зал Благородного собрания (Казаков).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; посмотреть документальный фильм «Первый российский скульптор. Федот Шубин в Интернете по каналу YouTube, записать в тетради название основных работ, раскрыть роль мастера в искусстве России.

8.3. Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века

Дать представление о подъеме русской скульптуры и живописи, о развитии жанров изобразительного искусства; познакомить с произведениями мастеров скульптуры Ф. Шубиным, Ф. Гордеевым, М. Козловским; рассказать о создании памятника Петру I французским скульптором Фальконе; выявить своеобразие почерка художников-живописцев портретного жанра Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского. Просмотр фрагмента фильма из цикла Русский музей «Искусство России XVIII века». Обратить внимание на первую русскую картину исторического жанра «Владимир и Рогнеда» А. П. Лосенко.

Самостоятельная работа: подготовиться к зачету, повторить пройденный материал, дать характеристику стилей.

8.4. Русское декоративно-прикладное искусство XVIII века

Сформировать представление о декоративно-прикладном искусстве России XVIII века.

Познакомить с росписью интерьеров, мебелью, фарфором, шпалерами, бронзой, стеклом. Рассмотреть костюм.

Самостоятельная работа: зарисовка мебели, костюма.

8.5. Проверочная работа.

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

РАЗДЕЛ 9. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ К. XVIII-XIX ВЕКА

9.1. Английская школа живописи XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века.

Раскрыть обличительный характер искусства У. Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Джошуа Рейнолдса - живописца и теоретика искусства. Поэтичность,

мечтательность. Одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Томаса Гейнсборо.

Самостоятельная работа: Найти в Интернете фотографии произведений, пройденных на уроке, распечатать некоторые или сделать их зарисовки, и вклеить в тетрадь.

9.2. Французский классицизм второй волны. Дать понятие классицизма, рассмотреть особенности архитектуры и живописи данного периода. Живопись Давида, Энгра. Основные темы и приемы. На примере творчества Давида и Энгра углубить понятие о стиле «классицизм», сформировать понятие о стиле «неоклассицизм».

Показать, что новые требования жизни Франции конца 18 – начала 19 века вызвали потребность в новом искусстве, новом языке, новых выразительных средствах.

Особенность творчества Жака Луи Давида: слияние античных традиций, эстетики классицизма с идеями политической борьбы. Понятие о «революционном классицизме». Римская античность как идеал французского буржуазного общества. «Клятва Горациев» как провозглашение новых эстетических взглядов. Картина «Смерть Марата» - пример превращения бытового жанра в жанр исторический. Давид как придворный художник. Портретная галерея Давида.

Жан Огюст Доменик Энгр - один из выдающихся мастеров классицизма в живописи.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Энгра.

9.3 Романтизм. Франциско Гойя

Сформировать представление о творчестве Ф. Гойи, отразившем героическую борьбу и трагическую судьбу испанского народа.

Рассказать о реакционном характере испанского абсолютизма; познакомить с творчеством Гойи. Цветовая и световая напряженность полотен художника. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов «Капричос».

Самостоятельная работа: сделать в тетради краткую запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; найти в Интернете фотографии произведений, пройденных на уроке, распечатать некоторые или сделать их зарисовки, и вклеить в тетради.

9.4 Искусство романтизма во Франции

Сформировать понятие о романтизме как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве.

Показать, как основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях Жерико, Делакруа. Возникновение романтического искусства как оппозиция

классицистической школе Давида, оппозиция официальной идеологии эпохи реакции. Борьба «Школы» с романтиками, отрицание их художественного языка.

Теодор Жерико - мастер героических монументальных форм, соединивший в творчестве классицистические черты, черты романтизма и мощное реалистическое начало. «Учителя» Жерико – Караваджо, Тициан, Рембрандт, Веласкес. Анализ одной из картин художника. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т. Жерико «Офицер конных егерей», «Плот Медузы».

Эжен Делакруа как истинный вождь романтизма. Интерес к произведениям Данте, «Ладья Данте». Анализ картины «Хиосская резня», полной истинного драматизма. Отражение влияния Байрона в полотне «Смерть Сарданапала». Анализ картины «Свобода на баррикадах». Горельеф Ф. Рюда «Марсельеза» («Выступление добровольцев в 1192 году») на Триумфальной арке в Париже.

Самостоятельная работа: доказать, что в творчестве художника одновременно могут сосуществовать черты разных стилей и направлений.

9.5. Романтизм в Англии.

Сформировать понятие о национальных особенностях английского романтизма.

Показать связь английского искусства XVIII – XIX веков с событиями общественно-политической и экономической жизни Англии данного периода. Доказать, что английское искусство вливается в мировое искусство со своим национальным лицом, со своим восприятием действительности, со своим мировоззрением и своей формальной системой.

Познакомить учащихся с особенностями творчества прерафаэлитов. Особенности творчества Джона Констебла, его этюды, их самоценность. Работа на пленэре. Мастерство в передаче мгновенного состояния природы. Творчество Уильяма Тёрнера как непревзойденного мастера акварели, техники, ставшей наиболее любимой английскими художниками – романтиками. Тёрнер и Констебл как предшественники импрессионистов.

9.6. Прерафаэлиты. Братство прерафаэлитов, их преклонение перед искусством мастеров раннего итальянского Возрождения. Неприятие ими современной цивилизации. Близость к романтикам.

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу произведений Тёрнера, Констебла, найти в Интернете фотографии произведений, пройденных на уроке, распечатать некоторые или сделать их зарисовки, и вклеить в тетради.

9.7. Романтизм в Германии. Творчество Ф.О.Рунге и К.Д.Фридриха

9.8. Реализм во Франции. Барбизонцы

Реализм в искусстве середины XIX века связан с победой прагматизма в общественном сознании, преобладанием материалистических взглядов, господствующей ролью науки.

На примере творчества барбизонцев, а также художников: Камиля Коро, Гюстава Курбе, Оноре Домье показать, что в искусстве этого периода появляются новые темы и новый герой, новые особенности художественного мастерства, свидетельствующие о реалистическом отражении жизни.

История возникновения барбизонской школы, создание жанра реалистического пейзажа. Первый реалистический образ крестьянина в творчестве Франсуа Милле.

«Пейзажи настроения», «интимные пейзажи» Камиля Коро, умение выразить в них личное отношение и настроение.

Творчество Гюстава Курбе. Умение трактовать простые жанровые сцены как возвышенно-исторические; героическая окраска картин провинциальной жизни. Объемность пластической формы, колорит и свет в произведениях Курбе. Программа реализма, созданная Курбе.

Графика Домье, отражение в ней исторических событий, происходивших во Франции в 19 в. Скульптурные бюсты политических деятелей как подготовительный этап для литографического портрета. Язык иносказаний и метафор, гротеск как средство политической сатиры. Влияние Домье на творчество постимпрессионистов

Салонная живопись, ее особенности.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Коро, Курбе, Домье, репродукцию или фотографию работы вклеить в тетрадь.

9.9. Импрессионисты

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении.

Показать преемственность в художественном творчестве, влияние живописи Делакруа, Курбе, Домье на импрессионистов.

Временные рамки импрессионизма, его предыстория.

Эдуард Мане как центральная фигура прогрессивной художественной интеллигенции Парижа.

Сущность художественного метода импрессионизма – передача непосредственных впечатлений от окружающей среды, создание живописными средствами иллюзии света и воздуха, богатой световоздушной среды. Письмо чистым цветом, новое восприятие дополнительного цвета.

Разрушение материальности мира. Подмена картины этюдом. Вывод живописи на пленэр.

Влияние импрессионизма при всей его ограниченности на дальнейшее развитие живописи.

Творчество Эдуарда Мане, передача в его произведениях жизни современного города.

Клод Моне как глава импрессионистской школы.

Произведения Камиля Писарро, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Анри Тулуз-Лотрека, Жоржа Сёра, Поля Синьяка.

Импрессионизм в скульптуре. Произведения Огюста Родена.

Самостоятельная работа: анализ произведений художников- импрессионистов, выявление в каждом из них особенностей импрессионизма.

9.10. Постимпрессионисты

Отсутствие общей программы и общего метода у художников – постимпрессионистов.

Сформировать понятие о творческой индивидуальности представителей постимпрессионизма, показать сходство и различие произведений Сезанна, Гогена, Ван Гога с картинами импрессионистов.

Поль Сезанн как вождь нового поколения. Колорит в произведениях мастера в качестве проявление живописной стихии. Живописная «отвлеченность» в работах Сезанна.

«Великий голландец» - Ван Гог. Личность художника, трагичность биографии. Секреты эмоционального воздействия его картин. Произведения, оставившие неизгладимый след в мировой культуре. Духовное богатство и художественный талант Ван Гога.

Отказ Поля Гогена от буржуазной цивилизации, «бегство» в экзотические страны. Задача художника, как ее понимает Гоген, - передавать не видимость предметов, а их сущность, идею, используя образ в качестве знака, символа. Намеренная примитивизация формы. Цвет как символ, знак. Декоративность произведений Гогена. Элементы символики в произведениях Гогена.

Самостоятельная работа: написание сочинений по произведениям постимпрессионистов.

9.11 Архитектура и скульптура второй половины XIXв. Раскрыть основные понятия и имена.

9.12 Анализ произведений.

9.13. Проверочная работа.

РАЗДЕЛ 10. РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

10.1. Искусство первой половины XIX века. Архитектура

Дать представление об общей закономерности развития русской культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму; развитие, связанное с кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли художника в обществе (в нем перестали видеть ремесленника, оценили независимый характер личности и творчества).

Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Определить, что разные виды искусства связали свою судьбу с тем или иным стилем, ибо каждый имел свои специфические особенности: главные достижения архитектуры по-прежнему связаны с классицизмом; живопись получила возможность развивать романтическую концепцию, а скульптура впитала различные стилевые признаки.

К середине века живопись считалась ведущим звеном искусства.

Последовательно рассмотреть отдельные виды пластических искусств. Стиль и характер архитектуры определяют постройки общественного значения. Дать представление о понятии «русский ампи́р». Рассказать об изменении градостроительных задач: создание городских ансамблей; о стилевых изменениях – усилилось тяготение к строгости, монументальности, пристрастие к дорическому ордеру, глади стен; об изменении отношений между скульптурой и архитектурой: скульптурные элементы и композиции располагаются не в нишах, а на фоне гладкой стены, раскрывая замысел архитектуры.

А. Н. Воронихин: Казанский собор в Санкт-Петербурге. Тома де Томон: здание Биржи в Санкт-Петербурге. А. Д. Захаров: Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. К. И. Росси: Михайловский дворец, Арка Главного штаба, Александрийский театр, здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге. О. И. Бове: Большой театр в Москве. Посмотреть фильм Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма».

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов, найти в Интернете фотографии произведений, пройденных на уроке, распечатать некоторые или сделать их зарисовки, и вклеить в тетради; найти в архитектурных строениях своего города памятники XIX века, выполненные в стиле классицизма.

10.2. Скульптура первой половины XIX века

Сформировать представление о расцвете монументальной скульптуры в первую треть XIX века, который был связан с общественно-патриотическим воодушевлением в связи с победой в войне 1812 года; о тесной связи скульптуры с академической школой. Познакомить с прославленными произведениями и их авторами. И. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому в Москве. Ф. Щедрин: Морские нимфы Адмиралтейства. С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский: Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге. Б. И. Орловский: памятник М.И. Кутузову и Барклаю де Толли в Санкт-Петербурге. П. К. Клодт: скульптурные группы на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; найти в Интернете фотографии произведений, пройденных на уроке, распечатать некоторые или сделать их зарисовки, и вклеить в тетради.

10.3. Живопись первой половины XIX века

Дать представление о развитии живописи от романтизма к критическому реализму, познакомить с вершинами искусства живописи XIX века и их авторами,

Развитие наблюдательности, умения сравнивать, выделять главное.

Познакомить с портретами художника-романтика начала XIX века О. Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. Автопортрет (1809), портреты: Е. Давыдова, А. А. Челищева, А. С. Пушкина. Рассмотреть работы художника-портретиста В. Тропинина, своеобразного антипода Кипренского. Его портреты всегда простые, «домашние», в героях нет особого внутреннего волнения, в портретах есть правда характеров и среды. Портрет сына, портрет Булахова, «Кружевница».

Рассказать о родоначальнике бытового жанра в русской живописи А. Г. Венецианове и его художественной школе в Сафоновке. «Гумно» (1822-1823). «Спящий пастушок» (1824). «На пашне. Весна» (1820-е). Художник воспевал поэзию простой жизни деревни. Его творчество бесконфликтно, основное в его работах - красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы.

К 40-м годам романтизм в основном исчерпал свои силы. В 30-40-е годы на первый план выдвинулась историческая картина, в которой происходило пересечение классицизма и романтизма. На смену исторической условности пришла историческая правда.

Рассмотреть картину К. Брюллова «Последний день Помпеи». Рассказать о посещении художником раскопок Помпеи, о следовании при разработке композиции письменному свидетельству участника трагедии Плиния Младшего. Брюллов в картине воспроизвел реальную часть города – его конкретные памятники. Выявить контраст между

динамикой форм и устойчивостью композиции, что является свидетельством пересечения романтизма и классицизма в одном произведении.

Рассказать о творчестве А. Иванова – главной фигуре живописи XIX века и антиподе К. Брюллова. Один стремился к декоративности, легкости, избегал сложных тем (Брюллов), другой, наоборот, шел трудными путями, сам их выбирая. В картине «Явление Христа народу» – главное не эффектность сцены, а тема нравственного преобразования и озарения человека и человечества, тема жизни общества в момент резкой перемены, когда рушатся прежние представления, когда человечество стоит перед выбором нового пути. Отметить диссонанс между чертами классицизма (замкнутость композиции, расположение фигур по принципу барельефа, обращение к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Рассказать о том, что Иванов занимает особое место в истории русской живописи. В своем творчестве он соединяет старое и новое, пользуясь преимуществами того и другого.

Замыкает эволюцию развития русской живописи художник П. Федотов. Рассказать о творческой судьбе художника. Рассмотреть композиции картин «Сватовство майора», «Завтрак аристократа»; рассказать о методах работы художника (поиска занимательного и поучительного сюжета, внимании к деталям, следование натуре). В заключение сказать, что творчество Федотова завершает эволюцию русской живописи первой половины XIX века; отметить высокий уровень достигнутого русским искусством за рассматриваемый период; к высшим достижениям относятся архитектура Петербурга, Москвы и русской провинции, живопись Кипренского, Венецианова, Иванова, Федотова, скульптура Мартоса.

Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения; написать (объем - одна страница) краткое сообщение о творчестве Александра Иванова.

10.4 Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники

Дать представление о состоянии искусства после реформ 60-х годов и поражения России в Крымской войне; о формировании представлений об эффективности прямой критики действительности с целью устранения ее пороков; о формировании понятия об искусстве как «учебнике жизни»; о поисках положительных начал и ценностей жизни в творчестве художников-передвижников. Метод критического реализма лег в основу всей художественной культуры России середины и второй половины XIX века. Принцип правдоподобия – основополагающий.

Творчество Василия Перова. «Проповедь в селе», «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабак у заставы». Центральная тема искусства 60-х - тема обесценивания всех ценностей жизни, где все: от религии до семейных уз –

стало предметом корысти. Познакомить с изменением направленности искусства в 70-е годы. Рассказать о деятельности художника Крамского и критика Стасова, мецената П.М.Третьякова. Учреждение молодыми художниками выставочной организации «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871). Рассказать о «бунте 14» в Академии художеств и появлении идеи свободного от официальной опеки искусства. Передвижники решились выйти на свободный рынок и способствовали расширению эстетических представлений русского общества в целом.

Раскрыть смену художественной ориентации искусства с сатирического пути на язык «вечных сюжетов» в творчестве Н. Крамского. Познакомить с программным произведением Крамского «Христос в пустыне» в котором выражена идея трагического раздвоения между необходимостью бросить вызов царству гнета и несправедливости и невозможностью победить иначе, чем ценой самопожертвования, характерная для передовой части общества того времени. Рассказать «о хождении в народ» представителей русской интеллигенции, о вере в силу знания и возможности поднять самосознание народа с помощью образования. Провести параллель между выставочной деятельностью передвижников и «хождением в народ» передовых слоев общества. Сказать о том, что появление героических личностей в обществе способствовало развитию жанра портрета. Герои портретов Крамского – «властители дум» своего времени: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Л. Толстой, Третьяков. Просмотр фильма о творчестве передвижников из цикла «Третьяковская галерея». Сделать вывод о значении деятельности передвижников в развитии нового искусства и воспитании художественных вкусов русского общества.

Самостоятельная работа: перечислить письменно основные произведения художников-передвижников; написать в тетради (объем одна страница) краткое сообщение о творчестве Г. Мясоедова, одного из передвижников.

10.5. Русский пейзаж XIX века

Сформировать представление об эстетике нового реалистического пейзажа второй половины XIX века, которая возникает на пути критического переосмысления традиций академического и романтического пейзажа; о переходе от изображения исключительных видов и явлений к поэзии, рожденной из прозы, из опыта повседневного общения с природой.

Пленэрные поиски и живописное мастерство С. Щедрина (1791 – 1830). Эволюция творчества И. Айвазовского (1817 – 1900): от романтизма к реализму. Петербургская и московская школы. Живописный метод А. Саврасова. Блестящая техника лиричных пейзажей В. Поленова и Ф. Васильева. Роль Шишкина в развитии реалистического

эпического пейзажа. Эффекты света и цвета в картинах А. Куинджи. Совершенство пейзажей И. Левитана. Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников-пейзажистов; сделать описание понравившегося пейзажа.

10.6. Илья Репин

Дать представления о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в живописи связаны с творчеством Репина; познакомить с жизнью и творчеством, выявить особенности творческого почерка и тематики произведений; сделать анализ самых значительных произведений; познакомить с графикой художника. «Бурлаки на Волге», «Протодьякон», «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», графические и живописные портреты: «Портрет М. П. Мусоргского», «Портрет Л. Н. Толстого». Сделать вывод о том, что подлинным источником творчества художника была современная ему действительность.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; раскрыть содержание одного из наиболее понравившихся произведений.

10.7. Василий Суриков и Виктор Васнецов

Дать представления о развитии исторического жанра в творчестве передвижников: от реальной истории к истории легендарной, фольклорной, окрашенной патриотическим энтузиазмом; о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в историческом жанре связаны с деятельностью Василия Сурикова; познакомить с былинным характером картин Виктора Васнецова. Рассказать о происхождении художника из среды казаков, которые осваивали сибирские просторы, о детских впечатлениях, которые сформировали мировоззрение художника и послужили основой его творчества.

Рассмотреть главные картины В. Сурикова: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин». Сделать переход от композиции Сурикова «Степан Разин», основанной на фольклорных традициях, к рассмотрению творчества Виктора Васнецова. Анализ картин «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», «Аленушка». Рассказать о том, что появившаяся в картинах художника способность наделять пейзаж и детали эмоциями пригодилась ему при создании декорации к «Снегурочке». С тех пор к декорации стали предъявлять те же требования, что и к живописной картине.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; раскрыть содержание цикла произведений, написанных Васнецовым на сказочные сюжеты.

10.8. Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Дать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века, которое проявилось в развитии «эклектики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве.

1). Рассказать о том, что развитие капиталистических отношений явилось существенным фактором, определившим состояние архитектуры второй половины XIX века. Новые общественно-экономические отношения способствовали появлению: новых материалов и техник строительства; новых типов сооружений (железнодорожных вокзалов, больших крытых торговых помещений, доходных домов); хаотичности застройки; диспропорции и несогласованности в масштабах сооружений; возникновению резкого контраста между центром и окраинами городов.

2). Познакомить с понятием «эклектика» (смешение «исторических стилей» в одной постройке) как примете, позволяющей отличить здание этого времени от сооружений других эпох.

3). Познакомить с «псевдорусским» стилем. Церковь Воскресения «на крови» в Петербурге (проект А. А. Парланда, 1882), здание Исторического музея (архитекторы А. А. Семенов и В. О. Шервуд), Верхние торговые ряды (здание ГУМа, архитектор А. Н. Померанцев).

4). Познакомить с памятниками монументальной скульптуры, которые несут черты эклектики: памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (М. О. Микешин). Отметить излишнюю натуралистичность деталей, дробность силуэта.

5). Познакомить с образцом удачного монумента – памятником А. С. Пушкину в Москве (А. М. Опекушина), избежавшего излишней патетики при решении образа. Раскрыть зависимость станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. М. Чижов «Крестьянин в беде», М. М. Антокольский «Иван Грозный».

6). Раскрыть историческую заслугу Антокольского в том, что он стремился сохранить за скульптурой право говорить о значительном, возвышенном и, тем самым, противостоял главенству бытовизма в скульптуре.

Самостоятельная работа: найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области).

РАЗДЕЛ 11. ЗАПАДНОЕ ИСКУССТВО РУБЕЖА ВЕКОВ

11.1. Модерн

Стилистика модерна: плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов.

Проследить особенности стиля модерн в архитектуре: выявление функционально-конструктивной основы здания, отрицательное отношение к традициям ордерной архитектуры, использование пластических возможностей металла и особенностей железобетона, применение стекла и майолики.

Новые образцы зданий: богатые особняки, доходные дома, банки, театры, вокзалы.

Баухауз как идеологический, производственный и учебный центр художественной жизни Европы.

Творчество Антонио Гауди и Ле Корбюзье.

Влияние функционализма на современную архитектуру.

Города-спутники, проблемы, связанные с их строительством.

Работа архитекторов над решением образа отдельного здания, города в целом.

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о творчестве Антонио Гауди, Ле Корбюзье.

11.2. Символизм

Сформировать представление о символизме как об интернациональном направлении в искусстве конца XIX века, которое, опираясь на литературу, оказало влияние на все современное искусство.

1). Дать определение понятиям «символ» и «символизм»; рассказать, что первым проявлением символизма можно считать возникновение в Англии в 1848 году «Братства прерафаэлитов», созданного Россетти и Миллесом, которые провозгласили отказ от исторической реальности и одновременно обратились к готическому искусству и живописи 15 века. Д. Г. Россетти «Возлюбленная». (1865 – 1866). Д. Э. Миллес «Офелия». (1852).

2) Раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками – Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

3). Рассказать о творчестве Пюви де Шавана, создававшего грандиозные фрески с изображением мирных аллегорий, в которых хрупкие фигуры сохраняют спокойную

неподвижность. Его работы отмечены человеческой любовью и нежностью, выраженными аскетичным колоритом и отказом от контура. Пюви де Шаван. «Надежда».

4) Рассказать об обращении Поля Гогена к примитивным истокам с их колдовством и чародейками. Гоген «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» (1897). Синтетический символизм Гогена стремился к объединению духа с существом декоративности.

5) Познакомить с деятельностью группы «Наби» («Пророк») и его лидером Пьером Боннаром; с манифестом вдохновителя группы Мориса Дени (1890): подлинное произведение искусства на службе мысли должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Рассказать о том, что набида интересовались не только литературой, но и религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой. Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892).

6). Рассказать о единственной крупной выставке символистов во Франции «Роза + Крест» (1892 – 1897), после которой вся Европа почувствовала влияние символизма. Символизм отражал страх художников и интеллектуалов перед новым миром науки и машины, миром, в котором не было уже места Богу. Это проявилось в пессимистических воспоминаниях, в декадентском спиритуализме, в потоке декоративных эффектов.

В заключение определить, что символизм заложил основу творческим исканиям сюрреалистов, повлиял на абстрактные теории Кандинского, Клее.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об одном из направлений в искусстве XX века (фовизме, экспрессионизме, футуризме, кубизме, абстракционизме, дадаизме и сюрреализме).

11.3. Стили и направления искусства XX века в живописи и архитектуре

Сформировать понятие об эволюции художественных стилей и направлений в зарубежном искусстве XX века, отходе от реализма, провозглашении независимости искусства от действительности.

Объяснить причины возникновения различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений, быструю смену их;

А). Фовизм – первое художественное течение в XX веке. А. Марке, А. Матисс, А. Дерен.

Б). Экспрессионизм. Объединения «Мост» и «Синий всадник» в Германии.

В). Футуризм Маринетти, Умберто Боччони, Карло Карра и др.

Г). Кубизм.

Д). Сюрреализм в творчестве Сальвадора Дали, Ив Танги, Андре Массона и др.

Самостоятельная работа: словарная работа: «фовизм», «экспрессионизм», «футуризм», «кубизм», «сюрреализм»; записать названия основных работ.

11.4. Матисс

Сформировать представление о выдающемся художнике XX века Анри Матиссе, открывшем новые возможности цвета, таящуюся в нем лучистую энергию.

Познакомить с красочным, оптимистическим, декоративным характером его творчества. «Танец», «Музыка» (1909 – 1910). «Семейный портрет» (1911). Натюрморты и портреты Матисса: «Красные рыбы» (1911), «Натюрморт с раковиной» (1940), «Цыганка» (1906), «Марокканский триптих» (1912). Декупажи. «Икар», «Джаз» и др. Просмотр художественно-публицистического фильма о творчестве Матисса.

Самостоятельная работа: сделать сообщение о художнике; копирование понравившейся работы.

11.5. Пикассо

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода.

Познакомить с творческим путем художника; раскрыть гуманизм лучших работ. Познакомить с особенностями различных периодов деятельности. «Голубой» и «розовый» периоды. «Старик нищий с мальчиком», «Бедняки на берегу моря», «Девочка на шаре». Период кубизма. «Авиньонские девицы» (1908), «Облокотившийся Арлекин» (1909). Аналитический и синтетический кубизм. «Портрет Вильгельма Удэ» (1910). «Скрипка, висящая на стене» (1903). Тема быка в творчестве художника после поездки в Испанию в 30-х годах. «Натюрморт с Минотавром» (1938). Обличение античеловеческой сущности фашизма: «Герника» (1937). Античная тема в творчестве художника: «Туалет» (1906), «Радость жизни» (1946). Графика: «Голубь мира», «Лицо мира».

Самостоятельная работа: сделать презентацию на тему «Творчество Пикассо».

11.6 Абстрактное искусство

Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве – одном из кардинальных художественных открытий XX века.

На примере творческих работ художников В. В. Кандинского, К. С. Малевича, В. Е. Татлина и Пита Мондриана рассказать об абстрактном искусстве и его роли в искусстве XX века.

Самостоятельная работа: словарная работа: «супрематизм», «супрематическая композиция», «конструктивизм», «неопластицизм».

11.7. Сюрреализм. Раскрыть особенности направления, имена, произведения.

РАЗДЕЛ 12. РУССКОЕ ИСКУССТВО КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА

12.1. Русское искусство рубежа веков

Дать представление о русском искусстве рубежа веков. Основные течения.

12.2. Константин Коровин и Валентин Серов

Дать представление о деятельности двух художников, в чьем творчестве ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX – начала XX века.

А). Рассказать о дружбе двух различных по темпераменту художников, о связи с деятельностью мамонтовского кружка, который был своеобразной кузницей идей и форм нового русского искусства.

Б). Познакомить с работами К. Коровина - яркого представителя русского импрессионизма; увидеть сходство с пейзажами французских импрессионистов; выявить своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; отметить роль художника в изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься как самостоятельное произведение искусства. «Зимой» (1894). «Париж. Бульвар Капуцинок». (1911). «Рыбы, вино и фрукты» (1916).

В). Познакомить с этапными для русского искусства и творчества В. Серова работами: «Девочка с персиками» - ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому»; юность, весна жизни – тема произведения; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой, Шаляпина несут черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой – образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. «Похищение Европы» - поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников.

Сделать вывод о том, что произведения, относящиеся к последним годам жизни, созданы как бы разными художниками, но отражают основную черту искусства конца XIX - начала XX века: переход от метода прямого изображения действительности в формах самой действительности к методу поиска художественного образа и формы, косвенно выражающих содержание современности.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; сделать описание одной понравившейся работы.

12.3. Михаил Врубель

Сформировать представление о творчестве М. Врубеля как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм.

Кратко познакомить с фактами биографии; обратить внимание на особенность почерка художника, колорита; отметить абсолютное чувство ритма, линии, цвета; рассказать о том, что мир образов Врубеля появлялся из его фантазий; что он работал сразу, по воображению, а не с натуры; образам героев часто придавал свои черты; «работал, как дышал». «Девочка на фоне персидского ковра» (1886). Иллюстрации к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон»: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно», «Тамара и Демон». Картины «Демон (сидящий)» (1890), «Демон поверженный» (1902), «Портрет С.И. Мамонтова» (1897), «К ночи» (1900), «Пан» (1899), «Царевна-лебедь» (1900), «Сирень» (1900). Декоративные панно «Испания» (1894) и «Венеция» (1893). Скульптуры «Волхова» и «Мизгирь». Эскизы декоративных блюд, камина для Абрамцева. Декорации к операм Н. Римского-Корсакова. Костюмы для театральных образов жены художника: «Царевна Волхова» (1898). Графические листы «Автопортрет», «Букет сирени».

Сделать вывод о том, что универсализм дарования, беспредельная фантазия, необычайная страстность отличают Врубеля от его современников.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; посмотреть в Интернете иллюстрации; найти материал о художнике – символисте Борисове-Мусатове, собрать информацию и записать в тетради сообщение о картине «Водоем».

12.4. «Мир искусства»

Сформировать представление о художественном объединении «Мир искусства» как о крупном эстетическом явлении русской культуры рубежа веков, утвердившем в искусстве новые вкусы и проблематику, вернувшем искусству – на самом высоком профессиональном уровне – утраченные формы книжной графики; о создателях театрально-декоративной живописи, приобретшей их усилиями европейское признание, «открывших» заново русское искусство XVIII века.

1). Кратко рассказать о формировании объединения из кружка одноклассников, изучавших самостоятельно искусство и решивших на своем опыте, что путем умелого воздействия можно воспитывать вкусы широких слоев русского общества, прежде всего,

через знакомство с произведениями мирового искусства. Эта благородная просветительская задача стала главной в их деятельности.

2). Раскрыть эстетическую позицию группы: все, что любит и чему поклоняется художник в прошлом и настоящем, имеет право быть воплощенным в искусстве, независимо от злобы дня; единственным чистым источником красоты является само искусство.

3) Познакомить с воплощением мечты о соединении различных искусств (живописи, литературы, музыки, театра) на практике, создание журнала в 1899 году, проведение регулярных выставок под эгидой «Мира искусства».

4). Раскрыть роль С. Дягилева – мецената и организатора выставок, а впоследствии – организатора гастролей русского балета и оперы за границей.

5). Познакомить с программными произведениями ведущих художников объединения.

К. Сомов - портрет художницы Мартыновой «Дама в голубом» (1897 – 1900).

А. Бенуа «Прогулка короля» (1906). А. Бенуа. Графическое оформление «Медного всадника» (1903 – 1922).

Л. Бакст «Terror antiquus», декорации и костюмы к «Шехерезаде» Римского-Корсакова, «Жар-птице» Стравинского (1900).

Е. Лансере «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905).

М. Добужинский «Человек в очках» (1905-1906).

Н. Рерих «Заморские гости» (1901).

Б. Кустодиев «Купчиха за чаем» (1918), «Масленица».

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; посмотреть по Интернету иллюстрации работ художников; перечислить в тетради главные произведения.

12.5. «Голубая роза»

Сформировать представление о «русском символизме».

Рассказать о выставке последователей Борисова-Мусатова под названием «Голубая роза», о синтезе искусств, о воздействии на художников стилистики символизма и модерна (плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов); рассмотреть единство и особенности творчества лидеров.

А). Познакомить с деятельностью ведущего художника П. Кузнецова, создавшего декоративное панно-картину, в которой стремился отойти от житейской конкретности, показать единство человека и природы, устойчивость вечного круговорота жизни и

природы, рождение в этой гармонии человеческой души. Отметить обращение к классическим традициям мирового искусства в поисках своего большого стиля.

Б). Познакомить с деятельностью М. С. Сарьяна, создавшего в пейзажах образ экзотического Востока: Ирана, Египта, Турции. Отметить, что ориентальные произведения Сарьяна с их цветовыми контрастами появились раньше работ Матисса. Обратить внимание на жизнерадостный характер декоративных полотен художника. Сделать предварительный вывод о том, что Кузнецов и Сарьян разными путями создавали поэтический образ красочно-богатого мира, один – опираясь на традиции древнерусского искусства иконы, другой – древнеармянской миниатюры. В период «Голубой розы» их объединял интерес к ориентальным мотивам, символические тенденции.

В). Познакомить с остро-декоративными натюрмортами, театральной фантастикой, лубочной стилизацией станковых картин Н. Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина.

Визуальный ряд: П. Кузнецов «Голубой фонтан» (1905), «Мираж в степи» (1912), «Вечер в степи» (1912); М. Сарьян «Улица. Полдень. Константинополь» (1910), «Идущая женщина» (1911), «Финиковая пальма» (1911); С. Ю. Судейкин «Пионы» (1908), «Маскарад» (1907); Н. Н. Сапунов «Цветы и фарфор» (1914); дополнительно: Феофан Грек «Троица»; фреска церкви Спаса Преображения в Великом Новгороде.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; посмотреть в Интернете иллюстрации.

12.6. «Союз русских художников»

Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников», который сыграл значительную роль в отечественном изобразительном искусстве и имел воздействие на формирование советской живописной школы.

Познакомить с историей объединения. Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре художников «Союза русских художников». Выявить своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре. Познакомить с работами И. Э. Грабаря, обратив внимание на интерес художника к разложению видимого цвета на спектральные, чистые цвета. Выявить повышенное декоративное чувство цвета в работах Ф. А. Малявина. Познакомить с работами К. Ф. Юона, С. Ю. Жуковского, которых привлекала задача создания образа старинных русских городов. Увидеть романтическое настроение картины А. А. Рылова «Зеленый шум» (1904). Познакомить с работами Паоло Трубецкого – одного из ярких представителей импрессионизма в скульптуре.

Визуальный ряд: И. Э. Грабарь «Сентябрьский снег» (1903), «Февральская лазурь» (1904), «Мартовский снег» (1904); Ф. А. Малявин «Вихрь» (1906), «Крестьянская девушка»

(1910-е), «Гости» (1914); К. Ф. Юон «Мартовское солнце» (1915), «Троицкая лавра зимой» (1910); С. Ю. Жуковский «Брошенная терраса» (1911), «Радостный май» (1912), «Плотина» (1909); П. Трубецкой «Дети» (1900).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти материал о творчестве А. С. Голубкиной.

12.7. Русский авангард

Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» и их окружении - как о художниках России начала XX века, избравших путь постимпрессионизма, поклонниках примитивного народного искусства, кубизма и фовизма.

Кратко охарактеризовать причины возникновения объединения; познакомить с составом участников, с целями и задачами художественного объединения, выступавшего яростным противником предшествующего искусства. Выявить принципы деятельности: отвержение всего смутного, таинственного, недосказанного в искусстве; утверждение предмета и предметности; интенсивность цвета. Рассказать о натюрморте как любимом жанре «бубново-валетовцев», отметить подчеркнутую плоскость холста, ритм цветовых пятен. И. И. Машков «Синие сливы» (1910), «Натюрморт с камелией» (1913); П. П. Кончаловский «Агава» (1916), «Сухие краски» (1913); А. В. Куприн «Натюрморт с книгами и свечой» (1911-1912). Познакомить с портретами, построенными на выделении в образе какой-нибудь одной яркой черты. П. П. Кончаловский - портрет Г. Якулова (1910), «Матадор Мануэль Гарт» (1910); И. И. Машков «Портрет дамы с фазаном» (1911). Выявить сходные черты работ художников в трактовке образов с народным лубком, вывеской, росписью изразцов. Рассказать о подоплеке тяги к примитивизму – поиск обретения непосредственности и целостности художественного восприятия. Познакомить с бунтарским творчеством М. Ф. Ларионова, отметить обращение к предметам прозаичным и грубым, тусклым и не цветным, построенным на гармонии сближенных цветов. М. Ф. Ларионов «Отдыхающий солдат» (1911). Показать работу Н. С. Гончаровой, работавшей в подобной стилистике. «Мытье холста» (1910). Рассказать об обращении художницы к религиозному искусству, переосмыслении опыта иконописи. Н. С. Гончарова «Четыре евангелиста». Выявить влияние на творчество художников «Бубнового вала» авангардных направлений: фовизма, кубизма и футуризма. Познакомить с картинами А. В. Лентулова «Звон. Колокольня Ивана Великого» (1915), «Василий Блаженный» (1915). Обратит внимание на то, что обращение к языку авангардного искусства помогает художнику создать выразительный образ, гармония которого разрушена нервным

восприятием современного человека, обусловленным индустриальными ритмами. Познакомить с работами М. Шагала «Я и деревня» (1911), «Над Витебском» (1914), «Венчание» (1918), создававшего фантазии, близкие западному экспрессионизму и народному примитиву. Познакомить с работами К. Петрова-Водкина «Купание красного коня» (1912), «Мать» (1915), в произведениях которого материальность сочетается с почти фовистской яркостью цвета и приемами древнерусской иконописи.

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ и имена их авторов, подробнее познакомиться с творчеством П. Филонова и К. Петрова-Водкина.

РАЗДЕЛ 13. ИСКУССТВО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

13.1. Искусство периода Октябрьской революции. Важнейшие объединения 20-х г.

Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и искусства.

Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. «Окна сатиры РОСТА». Плакаты М. М. Черемных и В. В. Маяковского. Творчество Д. С. Моора и В. Н. Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Б. М. Кустодиева, К. Ф. Юона, А. А. Рылова.

Самостоятельная работа: записать названия работ, сделать сообщение о творчестве «Окон сатиры РОСТА» и деятельности В. Маяковского.

«Четыре искусства», АХРР и ОСТ:

Сформировать представления об искусстве 20-х годов, когда появились объединения, стремившиеся не только продолжить развитие традиций реализма, но и создать современный язык на основе синтеза традиций классической культуры и формальных поисков авангарда.

Кратко охарактеризовать сложившуюся историческую и социальную обстановку; познакомить с трудным положением художников в первые годы советской власти, с необходимостью доказывать нужность своего творчества новому государству рабочих и крестьян; с поиском образов, созвучных эпохе перемен. Рассказать о продолжении традиций реализма в обществе «Четыре искусства» и Ассоциации художников революционной России (АХРР); о новаторстве Общества станковистов (ОСТ), которых привлекал язык плаката и «монтажа», приема, взятого из кинематографа.

Визуальный ряд: Д. С. Моор «Красный подарок белому пану», плакат (1921). В. Н. Дени «Капитал», плакат (1919). Е.М. Чепцов «Заседание сельской ячейки» (1924). А. Рылов «В голубом просторе» (1918). М. Б. Греков «В отряд к Буденному» (1923), «Тачанка» (1925), «Трубаachi Первой Конной» (1934). Г. Г. Ряжский «Автопортрет» (1928). Касаткин «Делегатка» (1927), «Вузовка» (1926). А. А. Дейнека «Оборона Петрограда» (1928). К.Петров-Водкин «Смерть комиссара» (1928), «1919 год. Тревога» (1934 – 1935), «Портрет Ахматовой» (1922). П. П. Кончаловский «Портрет Наталии Петровны Кончаловской, дочери художника» (1925). И. Машков «Снедь московская. Мясо, дичь», «Хлебы. Снедь московская» (1924).

Самостоятельная работа: записать названия произведений, выделить главное в деятельности группировок «АХРР», «ОСТ», «4 искусства».

13.2. Искусство 30-х – 40-х годов

Сформировать представление об искусстве 30-х годов.

Познакомить с картинами историко-революционной тематики в творчестве Б. В. Иогансона: «На старом уральском заводе», «Допрос коммунистов»; отражение жизни советского народа в творчестве А. А. Дейнеки, А. А. Пластова, К. Н. Истомина; тема спорта в творчестве А. А. Дейнеки, А. Н. Самохвалова.

Рассказать о расцвете портретной живописи. Создание М. В. Нестеровым галереи портретов советской интеллигенции. Портретные работы П. Д. Корина.

Познакомить с развитием пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю.И. Пименова, пейзажи В. К. Былиницкого-Бирули, Н. П. Крымова.

Натюрморт в творчестве И. И. Машкова, П.П. Кончаловского.

Рассказать о ведущем значении реалистической книжной иллюстрации. В. А. Фаворский, Е.А. Кибрик.

Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница» для советского павильона на Всемирной выставке в Париже (1937). Портретные работы В. И. Мухиной, С. Д. Лебедевой.

Строительство Московского метрополитена.

Самостоятельная работа: записать названия основных работ; сделать сообщение о творчестве В.А. Фаворского, Е. А. Кибрика, В.И. Мухиной, А. А. Дейнеки.

13. 3. Искусство в период Великой Отечественной войны

Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны.

Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и негибаемого мужества советского человека. Большая

мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И. М. Тоидзе, В. Б. Корецкого. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов. Графические серии Д. А. Шмаринова и А. Ф. Пахомова. Отражение массового героизма народа в живописи. А. А. Дейнека «Оборона Севастополя». А. А. Пластов «Фашист пролетел», С. В. Герасимов «Мать партизана». Патриотическая роль исторической живописи. П. Д. Корин – триптих «Александр Невский». Военный пейзаж в творчестве А. А. Дейнеки и Г. Г. Нисского. Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. И. Мухиной, Е. В. Вучетича. Образы народных героев в творчестве М. Г. Манизера: «Народные мстители», «Зоя».

Самостоятельная работа: сделать сообщения о творчестве Кукрыниксов, графических сериях Д. А. Шмаринова и А. Ф. Пахомова и др.

13.4. Анализ произведений.

13.5. Подготовка к экзамену.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования.

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

- контрольные работы,
- устные опросы,
- письменные работы,
- тестирование,
- олимпиада.

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета "История изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 5 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются

образовательным учреждением на основании ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным учреждением самостоятельно. Образовательным учреждением должны быть разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
4. Выполнены практические работы не совсем удачно.
5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками.
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка докладов, рефератов;
- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),
- развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи),
- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, рефератов) учащихся:

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;
- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

6. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: видеомаягнитофон, компьютер, проигрыватель
2. Другие средства обучения:
 - **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
 - **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
 - **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи
3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Яшухин А. П. Живопись. - М., 1985
2. Богуславская Ирина Яковлевна. Русская глиняная игрушка М.:Искусство. Ленинградское отделение, 1975
3. Живопись: Учебное пособие для вузов | Бесчастнов Николай Петрович, Кулаков Вадим Яковлевич - М., 1993
4. Рисунок. Основы учебного академического рисунка | Ли Николай Геннадьевич - М., 2003
5. Кукольный сундучок. Традиционная народная кукла своими руками | Берстенева Елена Вениаминовна, Догаева Наталия Владимировна, издательство Белый город 2013.
6. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Том 1 | Дворжак Макс, издательство Рипол Классик 2018г.
7. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Том 2. XVI столетие. Курс лекций | Дворжак Макс, издательство Рипол Классик 2018г.
8. Академический рисунок, Н.Н. Ростовцев, издательство ЁЁ Медиа, 2012г.
9. История русского и советского искусства | Алленов Михаил Михайлович, Евангулова Ольга Сергеевна, Отдельное издание 1989г.
10. Школа изобразительного искусства. В десяти выпусках. Выпуск 10, Издание 1968 года.
11. Пленэр, Н. Я. Маслов, издатель Просвещение 1984г.
12. Всеобщая история искусств | Гнедич Петр Петрович, Издательство АСТ, 2020г.
13. Композиция в живописи | Волков Николай Николаевич, Издательство В. Шевчук, 2014 г.
14. Цвет в живописи | Волков Николай Николаевич, Издательство В. Шевчук, 2014 г.
15. Воображение и творчество в детском возрасте | Выготский Лев Семенович, Издательство Перспектива 2020г.
16. Основы композиции | Шорохова Екатерина Васильевна, Издательство Просвещение 1979 г.
17. Краски рассказывают сказки. Серия "Образование и творчество", Александра Лопатина, Мария Скребцова, печать по требованию, 2012г.
18. Дизайн как он есть. Издание 2-е, дополнение, В. Глазычев, Издание Европа 2006г.

19. Искусство шрифта. Работы московских художников книги, И.Д. Кричевский, Издательство ЁЁ Медиа, 2012г.
20. А.Агамирова, А. Калиденко. Акварель Рисунок ЭСТАМП Станковая графика.
21. Д. Чиварди. Рисунок . Пластическая анатомия человеческого тела.
22. Д. Чиварди. Техника рисунка. Инструменты, материалы, методы.
23. Д. Чиварди. Техника рисунка. Инструменты, материалы, методы.
24. Д. Чиварди. Рисунок. Мужская обнаженная натура.
25. Д. Чиварди. Рисунок. Художественный образ в анатомическом рисовании
26. Д. Чиварди. Рисунок. Художественный образ в анатомическом рисовании.
27. А. Верделли. Искусство рисунка. Учебник для начинающих художников.
28. Л. Гардон. Рисунок. Техника рисования головы человека.
29. Д. Чиварди. Рисунок. Пейзаж: методы, техника, композиция.
30. Д. Чиварди. Рисунок. Художественный портрет.
31. ИЗО искусств. Основы рисунка.
32. ИЗО искусств. Основы композиции.
33. ИЗО искусств. Основы живописи
34. Н.Г. Ли. Основы учебного академического Рисунка
35. А.Ф. Кириллов, М.С. Соколовский. Черчение и рисование
36. В.И. Евсеев, А.Я. Зметный, И.В.Новиков. Построение перспективного рисунка
37. О.А. Авсиян. Натура и рисование по представлению.
38. А.М. Кузнецов. Школа изобразительного искусства.
39. Б. Девид. Как научиться рисовать собаку.
40. Д. Джонсон. Все обо всем. Птицы.
41. Д. Джонсон. Все обо всем. Рыбы.
42. Е. Мирская. Обо всем на свете. Кошка.
43. Искусство рисунка. Рисунок, акварель и темпера
44. Е.Р.Беспалова. Костюм в России XV-начало XX века
45. А.Кузнецов. История русского орнамента X-XVI веков.
46. И. Морас. Абажуры из бумаги
47. Н.Кумысникова. Кожаная мозаика. Театр-Живопись.Ф.Г. Габдуллина. Вышиваем сами. Бисер.
48. Сахатов. Блики на ковре. Ковры и живопись.
49. Л.М.Доценко. Роспись тканей и набойка.
50. О.Г.Баяр, Р.Н.Блашкевич. Квартира и ее убранство

51. Т.Г. Петровец. Энциклопедия. Импрессионизм
52. б/автора. Энциклопедия. Символизм.
53. О.Федотова. Энциклопедия. Романтизм
54. б/автора. Энциклопедия. Маринисты
55. Т.Г.Петровец, Ю.В.Садомова. Энциклопедия. Мировая живопись
56. О.Б. Краснова. Энциклопедия. Искусство XX века.
57. Т.В.Калашникова. Энциклопедия. Русская живопись XIV-XX веков.
58. В. Гарибальди. Перуджино.
59. Ф.Скьянки. Корреджо.
60. Б. Санти. Рафаэль.
61. Ф. Педрокко. Веронезе.
62. А.А. Русакова. Символизм в русской живописи
63. В. Крючкова. История живописи XX век. Кубизм. Орфизм. Пуризм.
64. Е.Кравченко. Много самумов я видел. Дневники художника.
65. В. Кандинский. Русский авангард начала XX века.
66. Ю.В. Рычкова. Энциклопедия. Модернизм
67. Н. Сергеева. Веков связующая нить
68. С .Даниэль. От иконы до авангарда. Шедевры русской живописи.
69. Е.Бобринская. История живописи XX век. Футуризм и кубофутуризм.
70. О.А. Полякова. Шедевры русской иконописи XVI-XIX веков.
71. Т. Позднева. Анатолий Пашин
72. С. Эрьзя. Степан Эрьзя
73. О.Б. Краснова. Искусство средних веков и возрождения.
74. А. Рубин. Искусство древнего мира.
75. А.Т.Адамова. Персидская живопись и рисунок XV-XIX веков.
76. Р. Уоллэйс. Мир Леонардо.
77. Р.Р. Султанова. Искусство новых народов
78. Г. Рубенс. Галерея Гениев. Рубенс
79. А.А. Ефремова. Галерея Гениев. Васнецов.
80. Н.И. Сергиевская. Галерея Гениев. Левитан
81. М.Ю. Торопыгина. Галерея Гениев. Веласкес
82. А.Ю. Королева. Изобразительное искусство. Рубенс.
83. В.Перов. Изобразительное искусство.
84. И.Ненарокова. Крамской.

85. Веницианов. Образ и цвет.
86. Н. Соколова, Н.Власов. В.А. Серов.
87. Л.Н.Акимов. Леонид Сайфертис
88. У.Зуевская. Антология культурного наследия.
89. И. Линник. Голландская живопись XVII века и проблемы атрибуции картин.
90. И.Б. Муслимов. На стыке континентов и цивилизаций.
91. Г.Юнус. Искусство Азербайджана.
92. Хайтарма. Искусство Крымских Татар.
93. П.П. Жемчужева. Иллюстрированный словарь школьника.
94. А.М.Белиницкий. Монументальное искусство Пенджикента.
95. Е.Н. Евстратова, Н.И. Сергиевская. Мастера русского пейзажа. Айвазовский-Шишкин-Левитан.
96. А. Астахов. Шедевры русской живописи.
97. А. Брагин. Все обо всем. Искусство.
98. А. Барагамян. Рафаэль
99. Н.Г. Сергеева. Нурзия
100. Б.Дэвид. Все, что нужно знать и уметь начинающему художник
101. Ф.Чумаков. Государственный музей изобразительных искусств РТ.
102. Е.И.Силаева. Произведения иконописцев Оружейной палаты Московского Кремля (каталог)
103. В.П. Сазонов. Картинная Галерея им.К.А.Савицкого
104. К. Васильев. Встречи с художником.
105. В. Кеменов. VLADIMIR KEMENOV VELAZQUEZ IN SOVIET MUSEUMS
106. Я. Едит. KORAI FRANCIA FESTESZET
107. А.А. Демская. Государственный музей изобразительных искусств
108. И.С. Ненарокова. Государственный музей Московского кремля
109. А. Атаханов. Выставка работ
110. М.Л.Хомутова, Е.С. Ермакова. Туркестанский Авангард. Каталог выставки.
111. Ф.Чумаков. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан
112. Botticelli. Варшава.
113. К. Насыйри. Национальный музей РТ Каюм Насыйри
114. Р. Нургалеева. Мечети и храмы Казани
115. Б.Воронецкий. Государственный Эрмитаж.

116. Х. Поттертоп. Крупнейшие музеи мира. ЛОНДОН
117. Э.Перес Санчес. Крупнейшие музеи мира. ПРАДО
118. М. Серюльяс, Е. Микелетти. Крупнейшие музей мира. ЛУВР.
119. Н.М. Сокольникова. Краткий словарь. Изобразительное искусство.
120. М.К. Завьялова. Татарский костюм
121. С.В. Суслова, Р.Г. Мухамедова. Народный костюм татар Поволжья и Урала.
122. Г.Ф.Валева-Сулейманова. Декоративное искусство Татарстана
123. С.М.Червонная. Харис Якупов
124. Ф.Ш. Сафина. Ткачество татар Поволжья и Урала.
125. И. Зарипов. Илдар Зарипов
126. Г.А. Недошивин. Искусство Советского Союза
127. Л.Ш. Замалетдинов. Татарское народное творчество том 1 и том 2
128. Р.Харис. Символы Татарстана.
129. Н. Сергеева. Татарская вышивка.
130. Л. Саттарова. Казанская узорная кожа.
131. Ф.Ахметова-Урманче. Духовный мир Баки Урманче.
132. Духовный мир Баки Урманче.
133. Ф.Х. Валеев, Г.Ф.Валеева-Сулейманова. Древнее искусство Татарстана.
134. С.В. Суслова, Р.Г. Мухамедова. Народный костюм татар Поволжья и Урала.
135. С. Гилязутдинов, А. Гилязутдинова. Казань в Легендах.
136. М.К. Завьялова. Татарский костюм.
137. Р. Амирхан. Золотая орда и ее правители.
138. А. Губайдуллин, И. Гарипов. Города Волжской Булгарии
139. Ф.Х. Валеев, Г.Ф. Валеев- Сулейманова. Древнее искусство Татарстана.
140. Золото и серебро Казанских Татар.
141. М. Муртазин. Мечети России.
142. Н.Г. Сергеева. Нурзия Тымсымлы энэ
143. Г.Ф. Валева-Сулейманова. Декоративное искусство Татарстана.
144. М.Х. Хасанов. Татарская энциклопедия.
145. К.А. Руденко. Булгарское золото Филигранные височные подвески.
146. И.Зарипов. Живопись. Альбом Илдар Зарипов.
147. М. Усманов, Р. Хакимов. Татарский костюм. История Татар.

148. И.Р. Галиахметов, Т.М. Пономарева, М.А. Дергунова, М.К. Каюмов, Ф.Ф. Фасхиева, А.С. Урмеева, Ф.А. Апполонова. Тысяча творческих работ учащихся и педагогов к 1000 - летию Казани 3 тома.
149. Л.С.Токсубаева. Русское народное искусство Казанского поволжья XIX-XX веков. Деревянная резьба, вышивка, бранное ткачество, кружево
150. Альбом. Хэзинэ. Татарская обрядовая культура в детском творчестве
151. Л.Л. Сперанская. Костюм Казанских Татар
152. М.В. Горелик, Н.В. Сборовская. Батыр. Традиционная военная культура.
153. б/автора. Виды Казани.
154. Р.Х.Фахрутдинова. История Татарского народа и Татарстана
155. П.Оссовский. Рисунок. Акварель и темпера
156. И.П. Глинская. Изобразительное искусство
157. А.Акимов. Живопись
158. С.А.Григорьев. Изобразительное искусство
159. А.Ф.Некрылова. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища
160. М.П. Алексеев. История Западно-Европейской Литературы.