

Департамент образования администрации г. Перми
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми»

Принята на заседании
методического совета
Протокол № 1
«30» августа 2021 г.

Утверждаю
Директор МАУ ДО «ДД(Ю)Т»

Н.М.Рослякова

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности**

«Художественная школа «МЕЧТА»

Срок реализации: 5 лет

Возраст обучающихся: 10-15 лет

Авторы-составители:

Щекина О.С.

педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории

Скрыльникова О.А.

педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории

Микрюкова Ф.М.

педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории

Шестакова Е.В.

педагог дополнительного образования

Агафонова Е.П.

педагог дополнительного образования

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Полное наименование программы

Образовательная программа дополнительного образования детей «Художественная школа «Мечта»» (комплексная)

Руководитель коллектива

Щёкина Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории

Адрес учреждения дополнительного образования детей

МАОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми, ул.Сибирская, 29, 212 84 86

Данные об авторах-составителях

Щёкина Ольга Сергеевна - педагог дополнительного образования, высшая квалификационная категория (предметы: введение в искусство, цветоведение, дизайн)

Скрыльникова Ольга Андреевна - педагог дополнительного образования, первая квалификационная категория (предметы: рисунок, живопись, композиция)

Микрюкова Фариза Матигуловна - педагог дополнительного образования, первая квалификационная категория (предметы: рисунок, живопись, композиция)

Гавриш Елена Мустафаевна - педагог дополнительного образования, первая квалификационная категория (предмет: художественная керамика)

Банникова Лидия Борисовна - педагог дополнительного образования, высшая квалификационная категория (предмет: основы компьютерной графики и дизайна)

География программы - Ленинский район г.Перми

Целевая группа - обучающиеся художественной школы «Мечта» (107 обучающихся)

Цель программы

Содействие творческому самовыражению и самореализации обучающихся в процессе занятий изобразительным и декоративно-прикладным искусством.

Направленность

Художественно-эстетическая

Срок реализации программы - 5 лет (курсов)

Вид – модифицированная

Уровень освоения – углублённый

Краткое содержание программы

Особенностью образовательной программы является её направленность на развитие мотивации личности ребенка к творчеству, на углублённое изучение изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Специфика программы заключается в том, что она лежит в плоскости интеграции нескольких видов художественной деятельности и помогает обучающимся наиболее полно раскрыть свои творческие способности. Таким образом, создаётся целостная система знаний, умений, навыков, несущая значительный образовательный и воспитательный потенциал.

Предметное содержание имеет практикоориентированный характер, что создаёт условия для творческой самореализации и раннего профессионального самоопределения воспитанников в процессе обучения. Программа адаптирована к возрастным особенностям обучающихся.

Содержание

Введение

1. Пояснительная записка

- 1.1. Актуальность, необходимость разработки программы
- 1.2. Особенности образовательного процесса
- 1.3. Отличие программы от других программ
- 1.4. Цель и задачи программы
- 1.5. Организация образовательного процесса
- 1.6. Возрастные особенности детей
- 1.7. Методы и формы организации образовательного процесса
- 1.8. Прогнозируемые результаты
- 1.9. Условия реализации программы
- 1.10. Критерии оценки эффективности реализации программы

2. Учебный план

3. Содержание программы по предметам:

- 3.1. Введение в искусствоведение
- 3.2. Цветоведение, колористика
- 3.3. Композиция
- 3.4. Рисунок
- 3.5. Живопись
- 3.6. Художественная керамика
- 3.7. Основы компьютерной грамотности и дизайна
- 3.8. Дизайн

Введение

Художественная школа «Мечта» впервые открыла свои двери во Дворце детского (юношеского) творчества г.Перми в 2005 году. Её появлению предшествовал многолетний опыт работы детских изостудий «Радуга» и «Синтез».

Сегодня «Мечта» - востребованный и стремительно развивающийся детский коллектив, который насчитывает более 100 детей от 10 лет до 15 лет. Все педагоги школы имеют успешный педагогический и профессиональный опыт, активно осваивают новые педагогические технологии. Предметная среда программы обширна: рисунок, живопись, композиция, история искусства, цветоведение, колористика, керамика, дизайн и компьютерная графика.

Новизна учебной обстановки, предметного материала, разнообразие практических заданий, возможность выбора техники исполнения – всё это позволяет увлечь обучающихся удивительным миром изобразительного искусства, обеспечить живое и непосредственное детское восприятие окружающего мира и отражение его в творчестве.

В 2010 году в художественной школе «Мечта» состоялся первый выпуск. Выпускные работы показали вдумчивый, серьёзный подход юных художников к выбору темы, их интерес к истории Перми, Пермского края, к истории искусства России и зарубежных стран.

Воспитанники художественной школы ежегодно успешно участвуют в выставках, конкурсах, фестивалях изобразительного искусства, как на городском, так и на международном уровнях, проявляют инициативу в реализации социально-значимых проектов.

Видеть и передавать красоту окружающего мира помогают летние пленэры, география которых различна – Пермь, Геленджик, Владимир, Суздаль.

Значимые достижения воспитанников художественной школы «Мечта»:

- Диплом 1 степени V Всероссийского фестиваля-конкурса «Маленький принц», г.Геленджик, 2008г.;
- Диплом 1 степени VIII Международного пленэра юных художников на Владимиро-Суздальской земле, 2009г.;
- Диплом 1 степени VII Международного конкурса детского и юношеского художественного творчества «Арт-Город», 2011г.;
- Наличие финалистов и лауреатов краевого телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха», 2012г.;
- Диплом Российского Фонда Мира за участие в международном конкурсе детского рисунка «Картинки России и Австралии», Москва, 2012г.;
- Диплом 1 степени VIII международного конкурса живописи и графики, 2012г.

Занятия в художественной школе «Мечта» содействуют формированию творческих личностей, способных самостоятельно решать задачи при создании художественного образа, реализуя свою идею и замысел.

Многие из выпускников после окончания художественной школы продолжают профессиональное обучение в художественных колледжах, высших учебных заведениях г.Перми, г.Москвы.

Художественная школа «Мечта» - особая творческая среда, максимально раскрывающая талант и способности юных художников, располагающая к сотрудничеству и сотворчеству детей и педагогов.

Пояснительная записка

Инновационные процессы, происходящие в современном российском образовании, способствуют развитию конкурентной образовательной среды, где потребитель (ребёнок) вправе сам выбирать траекторию своего образовательного развития, как в школе, так и в дополнительном образовании.

Важнейшими качествами личности становятся инициативность, активность, технологичность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, способность применять полученные знания в разных сферах деятельности. Поэтому для многих детей современные гаджеты, компьютер и телевизор становятся одними из основных средств познания мира. Информация, которую дети получают из этих источников, обычно предлагается в готовом, легком для восприятия виде. Поэтому у современного ребенка заметно сокращаются возможности для эмоционального восприятия окружающего мира, снижаются способности к анализу получаемой информации, развивается привычка к пассивному ее усвоению.

При этом виртуальная реальность, окружающая ребенка, не только существенно отличается от настоящей действительности, но и нередко носит агрессивный и опасный для детской психики характер. В результате, «компьютерно грамотный» ребенок очень часто оказывается неразвитой в культурном отношении, «эмоционально глухой» и творчески пассивной личностью.

Занятия же изобразительным творчеством, прежде всего, воспитывают творческую личность с позитивным мышлением. Поэтому программа «Художественная школа «Мечта»» представляется весьма актуальной и необходимой. Ее создание как раз обусловлено потребностью *компенсировать недостаток эмоциональной, творчески активной и продуктивной деятельности у современных детей*. В этом авторы видят *актуальность* программы.

Художественная школа как форма образовательного объединения сочетает изучение нескольких взаимосвязанных предметов, углубленное изучение предметов художественного профиля с устойчивой ступенчатой системой обучения. В связи с углублённым учебным планом и высокой недельной нагрузкой обучающихся, год обучения в художественной школе «Мечта» приравнен к учебному курсу, что в целом составляет 5 лет (5 курсов) обучения.

Занятия в художественной школе дают возможность не только познакомиться с основами рисунка и живописи, изучить принципы изображения пространства и формы, методы и техники рисунка, основы цветоведения, но также выявить и раскрыть индивидуальные творческие способности каждого ребенка. Рисование приносит не только радость, но и расширяет художественный кругозор, учит анализировать, сравнивать и соизмерять, развивает наблюдательность и память.

В системе дополнительного образования детей художественную школу принято рассматривать с нескольких важных позиций:

- как специфическую среду, отличающуюся особым творческим укладом и неповторимостью;
- как творческую деятельность в поиске новых путей и средств творческой выразительности;
- как процесс творческого развития;
- как место, где смыслом становится процесс творческого общения и созидания;
- как процесс саморазвития, где важными факторами являются внутренняя творческая активность и мотивация к обучению;
- как организацию учебного процесса средствами и способами художественного творчества.

Художественная школа «Мечта» и есть та особая среда и место, где процесс творческого общения и созидания объединяет педагогов и детей как творческих партнёров, как единомышленников, способных видеть прекрасное и в обыденной жизни. В основу деятельности школы заложены следующие ценностные аспекты:

- эстетизм, ориентированный на область художественной деятельности;
- приоритет чувственного восприятия окружающего мира;
- нравственная доминанта - соответствие нравственным началам добра, красоты;
- креативность, значимость порождения чего-то качественно нового, оригинального, своеобразного и творчески неповторимого.

Необходимость разработки данной образовательной программы обусловлена:

- интересом и потребностью детей в получении глубоких прочных знаний в области изобразительного и декоративно-прикладного творчества;
- наличием педагогов-профессионалов, имеющих желание и опыт к обновлению содержания, к организации инновационной образовательной среды, к получению устойчивых результатов обучения;
- возможностью профессионального самоопределения для обучающихся.

Программа направлена на развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, на приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям.

Программа имеет *художественно-эстетическую направленность*, содержание соответствует достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным особенностям пермского региона.

Цель программы - содействие творческому самовыражению и самореализации обучающихся в процессе занятий изобразительным и декоративно-прикладным искусством.

Задачи:

Обучающие:

1. Обучить основам композиции, рисования, живописи, декоративно-прикладного искусства.
2. Познакомить с видами, жанрами, стилями и направлениями изобразительного искусства, с наследием мировой и отечественной художественной культуры.
3. Научить воспринимать, анализировать и оценивать произведения искусства.

Развивающие:

1. Формировать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, потребность «общения» с произведениями искусства.
2. Развивать творческие способности, наглядно-образное, творческое, аналитическое мышление, эмоционально-эстетическое восприятие действительности.
3. Приобщать к процессу творчества через самостоятельную творческую деятельность.
4. Способствовать начальному профессиональному самоопределению обучающихся.

Воспитывающие:

1. Способствовать формированию художественного вкуса, эстетическому воспитанию обучающихся.
2. Воспитывать нравственные качества личности, эмоциональную отзывчивость на

явления окружающего мира.

3. Воспитывать морально-волевые свойства личности, обеспечивающие практическую реализацию творческих замыслов.

Отличия программы художественной школы «Мечта» от других программ

1. В основе программы «Художественная школа «Мечта» - типовая программа художественной школы (Минкультуры России, 1975г.), содержание которой определяется освоением видов искусств через реализацию программ повышенного уровня комплекса предметов. Примерная программа включает 6 предметов (Рисунок, Живопись, Композиция, Скульптура, История изобразительного искусства, Предмет по выбору). Содержание программы художественной школы «Мечта» включает 9 предметов: рисунок, композиция, колористика, живопись, введение в искусство, цветоведение, художественная керамика, дизайн, компьютерная графика. Два предмета - дизайн, компьютерная графика – введены в программу в связи с актуальностью тем и их востребованностью современными детьми. Типовой учебный план и учебно-тематический план «Мечты» также различаются по количеству недельной учебной нагрузки на ребенка по каждому предмету. Такие отличия от типовой программы обусловлены реализацией программы художественной школы «Мечта» в системе *дополнительного образования детей*.

2. Программа Б.Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» (1987г.) реализовывалась в советской школе с середины 80-х гг. и являлась альтернативой типовой программе. Программа была привлекательна более современным взглядом на процесс преподавания и направлена на «формирование у детей художественной культуры как неотъемлемой части духовной культуры». Программа Б.Неменского рассчитана на 10 лет обучения, отсюда ее более широкое содержание – включение всех основных видов пространственных искусств, а также архитектуры, театра, народных промыслов.

Главным смысловым стержнем, объединяющим программу Б.Неменского и программу «Мечта», является связь искусств с жизнью человека, роль искусства в его повседневной жизни, в жизни общества, значение искусства в жизни каждого ребенка, привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Основа, каркас обеих программ - плавное «перетекание» учебного материала из одного вида и жанра искусства в другой, где на эту основу, «каркас» нанизываются знания и умения, эмоции и переживания детей.

3. Программа Н.М.Сокольниковой «Изобразительное искусство» (1996г.) содержит интересный и доступный материал об основах художественного изображения, в ней даются сведения об истории русского и зарубежного искусства с древнейших времён до наших дней. Основной упор - на живопись, искусство цвета, «секреты мастеров». Учебник, изданный по этой программе, содержит специальную систему визуальных знаков и большое количество иллюстраций. Данная программа наиболее близка по специфике программе «Введение в искусство», но она рассчитана на школьников 13-14 лет. В художественной школе «Мечта» возрастной состав обучающихся 10-11 лет, что создаёт определённые сложности в восприятии теоретического и практического материала на занятиях. Поэтому предложенная программа максимально адаптирована на более младшую возрастную категорию обучающихся.

Особенности образовательного процесса

Программа соединяет академические занятия изобразительным искусством с занятиями прикладными видами творчества: обучающиеся осваивают навыки работы с красками, изучают основы рисунка и правила перспективы, знакомятся с историей искусства, лепят, приобретают навыки конструирования, осваивают основы компьютерной графики, дизайн. Всё это помогает в выполнении итоговой индивидуальной курсовой работы, в выборе будущей профессии.

Программа построена на идеях личностно-ориентированного обучения, где главным является личность ребёнка, именно ему отводится роль субъекта своей жизнедеятельности.

Программа имеет открытый характер. При необходимости вводятся новые темы, корректируются цели и содержание, вносятся изменения в мониторинг образовательных результатов.

По содержательной наполненности программа соответствует специфике дополнительного образования детей. Содержание программы и логика её построения соответствует постепенному и последовательному приобретению знаний, умений и навыков, их углублению и совершенствованию.

Занимаясь в художественной школе под руководством опытных педагогов дополнительного образования, дети превращаются из обычных мальчишек и девчонок в настоящих ценителей искусства, творческих и неравнодушных к красоте.

Программа рассчитана на детей 10-15 лет, она предлагает уникальную возможность многолетнего творческого общения и сотрудничества детей и педагогов.

Приём в художественную школу проводится без вступительного экзамена и конкурсного отбора, принимаются все желающие серьезно постигать изобразительное искусство. В течение 1 года педагоги внимательно следят за успехами, «продвижением» каждого обучающегося и по результатам учебного года дают рекомендации родителям и детям. Система просмотров, собеседований и тестирования позволяет педагогам сделать это максимально объективно и грамотно. Оптимальное количество обучающихся в группе – 15 человек.

Кроме того, наиболее способные дети, ранее занимавшиеся в различных изостудиях г.Перми могут поступить в художественную школу «Мечта» и продолжить обучение со 2 курса.

Программа школы имеет комплексный характер, так как включает 9 специальных предметов и широкие межпредметные связи с историей, информатикой, литературой, архитектурой, музыкой и др. Недельная нагрузка на одного ребёнка в соответствии с учебным планом коллектива не превышает требований санитарно-гигиенических норм.

Реализация программы обеспечивается следующими дидактическими *принципами* обучения:

- *сознательности и активности* (проявление детьми познавательной активности, развитие интереса и потребности к получению глубоких и самостоятельно осмысленных знаний через проблемный характер образовательного процесса);
- *наглядности* (построение процесса обучения на наблюдении и изучении предметов, явлений, событий с использованием на занятиях разнообразного иллюстративного материала, зрительного ряда, IT-технологий);
- *культуросообразности* (ориентация на накопленный человеческий опыт и использование региональных особенностей в художественном образовании детей, учёт компонента

- самообразования через обсуждение и анализ творческих встреч, посещений выставок, музеев, галерей);
- *доступности* (учёт особенностей художественного развития обучающихся, подача учебного материала от простого к сложному, поступательное движение от упражнения к учебной работе, к созданию авторской творческой композиции);
 - *связи теории с практикой* (раскрытие диалектической связи теоретических знаний с практикой, сочетание умственной деятельности с практической работой).

Возрастные особенности обучающихся

Младший школьный возраст (7-10 лет). Ожидание новизны – характерное состояние для младших школьников, поэтому они полностью доверяют педагогу и с готовностью выполняют предлагаемые им задания. Восприятие отличается неустойчивостью и неорганизованностью, но в то же время остротой и свежестью, «созерцательной любознательностью». Особенности восприятия и запоминания детей этого возраста представляют им возможности для художественного, эстетического развития – ведь именно в этот возрастной период они активно интересуются рисованием, лепкой, музыкой, танцами.

Для детей характерно богатство воображения, сильно выражены эмоциональность и непосредственность реакций. Внимание непроизвольно, ограничено по объёму, в связи с этим, дети на занятиях быстро теряют темп и ритм, поэтому педагог учитывает это при построении занятий.

Дети обладают главным образом наглядно–образным характером запоминания, поэтому на занятиях в студии активно используется наглядный метод обучения и личный показ упражнений педагогом.

Средний школьный возраст (11-14 лет) - это переходный возраст от детства к юности, когда нервная высшая деятельность достигает определённой зрелости, повышается выносливость детей, и в связи с этим увеличивается продолжительность и интенсивность занятий.

Характер детей в этом возрасте только складывается, но они обладают уже некоторой настойчивостью, способны ставить перед собой определённые цели. Характерная черта внимания – его специфическая избирательность: интересные дела увлекают подростков, и они могут долго сосредотачиваться на одном материале или явлении, чем в полной мере пользуется педагог. Но быстрая смена настроений, эмоциональная неуравновешенность, лёгкая возбудимость, интерес к необычному, яркому часто становятся причиной непроизвольного переключения внимания. Все это учитывается при постановке образовательных целей конкретного занятия.

Продолжается развитие творческих способностей ребёнка, формирование творческой индивидуальности, что является особенно важным при выполнении самостоятельных практических работ.

Старший школьный возраст (15-17 лет). В этом возрасте в основных чертах завершается физическое развитие человека, увеличивается мышечная сила, и ребята выдерживают большие двигательные нагрузки. Происходят изменения и в психическом складе подростков. Они уже могут организовывать и контролировать свои действия и настроения, управлять ими. Это возраст кипучей энергии, настойчивости, упорства в достижении цели. Идёт активный процесс формирования мировоззрения, нравственных убеждений, принципов, идеалов. Самостоятельность

мышления в этом возрасте приобретает определяющий характер и крайне необходима для самоутверждения личности. Чувство взрослости становится глубже и острее, появляется стремление выразить свою индивидуальность. Педагог предоставляет детям возможность авторства и соавторства в творческом процессе. Особое значение приобретает статус (положение) личности в коллективе, характер отношений между членами коллектива, а отсюда и пристальное внимание педагога к вопросам межличностного общения.

Методы обучения

В зависимости от типа занятия и намеченной цели выбираются и используются следующие методы организации учебно-воспитательного процесса:

Объяснительно-иллюстративный. Этому методу принадлежит ведущая роль в реализации теоретической части программы преимущественно на первых порах обучения.

Частично-поисковый. Метод применяется при освоении новых техник и приёмов таких, как печать по трафарету, монотипия, смешанная техника. То, что получается в результате, ребенок создаёт и пробует сам.

Проблемный метод незаменим при выполнении проблемных заданий, когда при недостаточных знаниях, умениях и навыках ребенку необходимо творчески подойти к работе, его поиск приобретает самостоятельный характер. Художественное творчество начинается с обострённого внимания к явлениям мира и предполагает «редкие впечатления», умения их держать в памяти и осмысливать. Наличие проблемных и творческих заданий, необходимость постоянного сравнения, обобщения, анализа и синтеза решаемой проблемы есть та основа, на которой развиваются творческие способности.

По мере приобретения обучающимися знаний, умений, навыков, творческого и эмоционального опыта, уменьшается доля объяснительно-иллюстративного метода обучения и увеличивается доля активных методов, которые предоставляют обучающимся наибольшую возможность творческого поиска и самостоятельности. Развитые творческие способности необходимы и при создании собственных работ, и при восприятии произведений искусств – ребенок становится то *Художником*, то *Зрителем*. Это один из путей формирования способности к творчеству.

Методическое обеспечение программы представляет собой широкий набор методических видов продукции, дидактических средств обучения, диагностических материалов, развивающих игр и пособий, который постоянно пополняется педагогами. В программе по каждому предмету представлен полный перечень информационно-методического обеспечения.

Формы учебных занятий

Основные формы занятий:

- беседа, разговор;
- консультация;
- экскурсия;
- дискуссия;
- презентация;
- выставка;
- самостоятельная практическая работа;

- выполнение творческих заданий;
- разбор, анализ работ обучающихся;
- пленэр;
- защита выпускной работы.

Программа предусматривает игровые и бинарные занятия, использование фронтальной, индивидуальной и групповой форм организации обучения.

Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала всему коллективу обучающихся.

Индивидуальная форма - самостоятельную деятельность обучающихся и оказание такой помощи каждому ребенку со стороны педагога, которая позволяет, не уменьшая его активности, содействовать отработке навыков самостоятельной работы.

Групповая работа позволяет обучающимся самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа взаимодействия, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого ребенка в коллективной форме деятельности.

Особенности содержания программы

Содержание программы имеет широкие межпредметные связи с литературой, музыкой, географией, информатикой, что позволяет более качественно решать задачи художественного образования и эстетического воспитания обучающихся.

Авторы программы делают основной упор на восприятие и передачу детьми *цвета*. Внимание к цвету на первых курсах доминирует над композицией, формой объектов и другими аспектами изображения. Эта особенность детского цветовосприятия способствовала разработке отдельного предмета «Цветоведение», изучаемого на протяжении двух курсов. Дети способны не только к восприятию цвета, но и к осознанному использованию его при создании эмоционально значимых для них образов. Благодаря цвету даже самые несовершенные детские работы преображаются, и ребенок испытывает радость и чувство удовлетворения от своего труда, что повышает его самооценку.

Содержание программы построено с учетом региональных особенностей Уральского региона и создает условия для воспитания детей в духе уважения к культурно-историческому наследию Прикамья. Изучение пермского звериного стиля, урало-сибирской росписи, Дымковской игрушки, коми-пермяцкий национальный орнамент, памятники архитектуры г.Перми, посещение культурных художественных мероприятий, выставок и мастерских пермских художников погружает детей в историю и культурную жизнь Перми.

Особенность программы состоит в том, что она направлена на поддержание постоянного интереса детей к художественной деятельности. Проблемные и творческие методы обучения, постоянная смена изобразительных видов и техник, связь всех предметов с историей искусств – все позволяет мотивировать детей к изобразительной деятельности, повышать их самооценку.

Программа реализуется во Дворце детского (юношеского) творчества и активно использует образовательное пространство Дворца. Традиционны в планах Дворца ежегодные конкурсы, концерты, поэтические и творческие встречи с обучающимися различных образовательных объединений, совместные творческие проекты, организация работы Детской художественной галереи. Традиционны в художественной школе пленэры – летние, выездные, тематические. В последние годы обучающиеся художественной школы всё чаще принимают участие в городских и краевых акциях и проектах, что ежегодно вносится в содержание

программы. Всё это способствует формированию и проявлению личностных и социальных компетентностей обучающихся.

В художественной школе существуют разновозрастные группы, однако, образовательный процесс построен так, чтобы дети ощущали себя единым коллективом, тесно взаимодействовали друг с другом, общались, принимали участие в общих делах. Программа предусматривает организационный период на 1 курсе, во время которого проходят игры на знакомство, сплочение, адаптацию в коллективе, праздник «Посвящение в художники». Создание атмосферы взаимопонимания, дружбы, взаимопомощи между детьми повышает и в целом интерес к занятиям. Традиционны в художественной школе посещения городских художественных выставок, мастерских художников, встречи с пермскими деятелями искусства и культуры.

На 1 курсе содержание программы направлено на формирование осознания связи человека с искусством. Педагог идет от личности каждого обучающегося, от его чувств, от близкого ребенку мира природы через окружающий его мир вещей и явлений до связей с представлениями у разных народов о красоте жизни, красоте человека, человеческого поступка. Программа постепенно вводит детей в мир изобразительного искусства. Учебно-тематический план 1 курса включает следующие предметы: «Рисунок», «Живопись», «Цветоведение» и «Введение в искусство», которые имеют самостоятельное значение, но в то же время взаимно дополняют друг друга. Учебная нагрузка обучающегося в неделю составляет 5 часов.

На 2 курсе содержание программы направлено на углубление познаний связей человека и искусства. Добавляются новые предметы: «Композиция», «Художественная керамика». Увеличивается количество учебных часов по ведущим дисциплинам: «Живопись». «Рисунок». Общая недельная учебная нагрузка на ребёнка составляет 9 часов. В ходе занятий дети учатся отличать разные виды зрительно-пространственных искусств и их взаимосвязь в жизни. Продолжается углубление тематики, но уровень решаемых задач становится не только сложнее, но и многообразнее.

На 3 курсе количество учебных часов не меняется, но происходит замена предмета «Введение в искусство» на «Дизайн», а также увеличивается количество часов по предмету «Художественная керамика». Третий курс *ориентирован на отработку приёмов, умений и навыков* по предметам - «рисунок», «живопись», «композиция», «художественная керамика», на получение знаний в новой для обучающихся области художественного искусства - «дизайн», на комплексное решение творческих задач, предусмотренных содержанием предметных областей. Данный этап обучения в художественной школе позволяет сравнивать и анализировать произведения изобразительного искусства прошлого и настоящего. У подростков (11-13 лет) именно в этот период наиболее бурно протекает формирование осознанного отношения к себе и к миру, они наиболее активно пытаются определить личные, нравственные и эстетические позиции и критерии в отношениях с окружающим миром, с миром искусства.

4 курс является решающим в процессе обучения, так как обучающиеся утвердились в своём выборе и несут определённую личную ответственность за конечный результат обучения в художественной школе. *Совершенствуются знания, умения, навыки*, полученные за три года обучения. Количество учебных часов в неделю - 9, при этом увеличивается количество часов по предмету «Композиция».

5 курс является завершающим в художественной школе «Мечта». Основными предметами этого года становятся «рисунок», «живопись», также вводится новый предмет - «основы компьютерной графики и дизайна». Каждый обучающийся по окончании школы *выполняет индивидуальную выпускную работу*, для консультаций по которой в программе предусмотрен 1 учебный час в неделю. Педагога-консультанта обучающиеся выбирают самостоятельно.

Содержание предметов

«*Рисунок*» - основа изобразительного искусства, с него начинается всякое изображение формы и плоскости, его называют источником всех видов искусства. Рисунок является одним из основных предметов в системе художественно-педагогического образования, имеет неограниченные возможности для развития творческих способностей обучающихся, для приобретения специальных умений и навыков реального изображения действительности. Преподавание рисунка в художественной школе решает целый ряд важных задач обучения, художественно-эстетического воспитания и развития обучающихся.

«*Живопись*» позволяет создавать художественные образы красками. Для этого важно различать цвета, их тон, насыщенность. Занимаясь живописью, обучающиеся учатся правильно видеть и передавать цвет предметов, цветовые отношения, получают необходимые знания, навыки и приёмы работы в разных живописных техниках. Занятия живописью на протяжении 5 курсов помогают обучающимся развивать цветоощущение, позволяет им обогатить восприятие окружающего мира и передавать его средствами живописи.

Занятия по предметам «*Цветоведение*» и «*Колористика*» на 1 и 2 курсах дают основы знаний о теории цвета, о взаимодействии цветов, о способах получения разных сочетаний и оттенков с учётом среды, света, то есть помогают в приобретении способности «видения цвета».

«*Композиция*» обучает основам композиции в изобразительном искусстве, способствует развитию творческих способностей, воображения, нестандартного мышления, художественной наблюдательности, зрительной памяти. Изучение композиции позволяет: формировать умение анализировать произведения искусства и собственные творческие работы; научиться отбирать из жизненных впечатлений наиболее характерные, типические и отражать их в образной форме; научиться понимать выразительные средства различных изобразительных материалов и техник.

«*Введение в искусство*» - предмет, который даёт возможность обучающимся с 1 курса приобщаться к мировому и отечественному культурному наследию, способствует развитию художественного вкуса, даёт возможность ребёнку почувствовать свою сопричастность с историей человечества, учит эмоционально откликаться на произведения изобразительного искусства. Изучая «Введение в искусство», обучающиеся учатся рассматривать каждое явление искусства на широком культурно-историческом фоне, в связи с эпохой, страной, с тем чтобы это способствовало раскрытию художественного образа произведения.

«*Дизайн*» - предмет, который знакомит обучающихся с основами современного дизайна: промышленного, графического, ландшафтного, с дизайном интерьера. Обучающиеся 3 курса изучают взаимосвязи дизайна с другими видами изобразительного искусства с учётом комплекса взаимосвязанных качеств: красоты, целесообразности, функциональности, удобства.

Изучение предметного мира и его преобразования в художественный мир позволяет применить полученные ранее знания, умения и художественные техники в сочетании с современными материалами в создании «эксклюзивных» дизайнерских работ.

«*Художественная керамика*» является в комплексной программе эффективным средством познания объёмно-пространственных свойств действительности. Программный материал

включает сведения о возникновении и развитии скульптуры, народных ремёслах, об истории керамики и её видах, данные по материаловедению, технологии изготовления и украшения изделий из глины. Занятия керамикой в течение 3-х курсов помогают обучающимся: формировать образно-пластический способ мышления; развивать восприятие 3-х мерной формы предметов в искусстве; формировать понятия о соотношении формы, массы, пропорций и фактуры; понимать особенности художественных и конструктивных возможностей пластических материалов; приобрести умение поэтапного создания художественно-пластического образа.

Программа предусматривает постоянное обращение к истокам народного художественного творчества, к произведениям декоративно-прикладного искусства, к традиционной национальной культуре. Декоративно-прикладное искусство тесно связано с живописью, графикой, скульптурой, архитектурой, обладая общими художественными выразительными средствами: цвет, линия, форма, пространство. Декоративно-прикладное творчество, таким образом, соединяет в себе две важные функции: практическую и художественную.

В ходе изучения предмета «*Основы компьютерной графики и дизайна*» обучающиеся получают основные знания в области компьютерного дизайна и учатся применять их в практических работах по графическому дизайну в целом и в разработке фирменного стиля, в частности, используя для этого программы создания и обработки векторных и растровых рисунков: Corel draw, Potoshop.

Прогнозируемые результаты

Выпускник художественной школы «Мечта» должен *знать:*

- теорию изобразительного мирового и отечественного искусства по видам, жанрам, стилям и направлениям, взаимосвязь видов и жанров искусства;
- художественные приемы и техники, умело сочетать их для наилучшей реализации творческих идей и замыслов;
- шедевры русской и мировой живописи.

уметь:

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных искусств;
- самостоятельно решать учебные задачи в процессе творчества;
- анализировать произведения изобразительного искусства;
- владеть художественными понятиями и специальной терминологией;
- ориентироваться в художественном пространстве города;
- создать коллективную творческую работу.

проявлять:

- интерес к художественной деятельности;
- креативную направленность интересов.

иметь:

- развитую систему нравственных ориентиров;

- широкий кругозор в области изобразительного искусства.

Система оценивания в художественной школе «Мечта» основана на принципах объективности, систематичности, наглядности и ставит своей целью определение уровня готовности детей на отдельном этапе обучения и в целом.

Аттестация воспитанников художественной школы осуществляется в соответствии с «Положением об оценивании знаний, умений и навыков обучающихся» (Приложение 1). Кроме основных форм оценивания используются также дополнительные формы и методы оценки результатов обучения - персональные и коллективные выставки творческих работ обучающихся, участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях художественно-изобразительной направленности разных уровней, научно-практических конференциях.

Критерии эффективности реализации программы

Критерии	Показатели	Форма предъявления
Развитие специальных умений и навыков в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства	Теоретические знания по изобразительному и декоративно-прикладному искусству	Выполнение самостоятельных практических работ.
	Степень освоения практическими умениями и навыками	Участие в выставках. Результаты экзаменов.
Развитие художественно-творческих способностей	Устойчивый интерес к изобразительному творчеству	Участие в выставках, конкурсах. Участие в НПК. Тестирование. Посещение выставок.
	Демонстрация навыков анализа художественных произведений, собственных творческих работ	
	Развитость наглядно-образного мышления	
	Наличие волевых качеств, ответственности, умения довести начатую работу до конца (нравственная устойчивость)	
	Проявление эмоционального отклика на произведения искусства	
Самовыражение в творческой деятельности	Практическая реализация самостоятельных творческих замыслов	Участие в выставках, конкурсах, фестивалях, творческих проектах.
	Нестандартность решения творческих задач	
	Креативная направленность интересов	Статистика и анализ поступления в художественные вузы и ссузы
	Степень творческой активности	
	Продолжение обучения по художественному профилю	
Стабильность детского коллектива	Удовлетворенность родителей успехами в личностном развитии детей	Анкетирование Наличие системы работы с родителями.
	Удовлетворенность детей результатами саморазвития и творческой самореализации	Активность посещения занятий и мероприятий Динамика творческих достижений Количество выпускников, продолживших занятия художественным творчеством

Условия реализации программы

Для успешной реализации программы необходимы:

1. Учебный кабинет на 20 рабочих мест.
2. Оборудованное рабочее место для каждого обучаемого - мольберт, стол, стул.
3. Технические средства: проектор, аудио- и видеомаягнитофон, экран, стеклянная доска.
4. Материалы: акварель, гуашь, уголь, пастель, тушь, восковые мелки, фломастеры, бумага (белая и цветная), картон, пластические материалы, парафин, клей, природные материалы, поролон.
5. Инструменты: карандаши (простые, цветные, акварельные, восковые, цанговые), кисти, ручка с пером, кнопки, ластик, ножницы, пинцет, оргстекло для монотипии, палитра.
6. Наглядные пособия: репродукции, иллюстрации, таблицы, плакаты, фотографии, слайды, видео-фильмы, образцы, муляжи, гипсовые формы-отливки, изделия ДПИ.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ «МЕЧТА»

№	Наименование предмета	1 курс		2 курс		3 курс		4 курс		5 курс	
		Кол-во часов в неделю	В год	Кол-во часов в неделю	В год	Кол-во часов в неделю	В год	Кол-во часов в неделю	В год	Кол-во часов в неделю	В год
1.	Рисунок	1 час	36	2 часа	72	2 часа	72	2 часа	72	3 часа	108
2.	Живопись	1 час	36	2 часа	72	2 часа	72	2 часа	72	3 часа	108
3.	Композиция	-		1 час	36	1 час	36	3 часа	108	-	
4.	Цветоведение	1 час	36	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Введение в искусство	2 часа	72	2 часа	72	-	-	-	-0	-	-
6.	Колористика	-	-	1 час	36	-	-	-	-	-	-
7.	Художественная керамика	-	-	1 час	36	2 часа	72	2 часа	72	-	-
8.	Дизайн	-	-	-	-	2 часа	72	-	-	-	-
9.	Основы компьютерной графики и дизайна	-	-	-	-	-	-	-	-	2 часа	72
10.	Выполнение индивидуальной выпускной работы									1 час (инд)	36
	Всего недельная учебная нагрузка	5 часов		9 часов		9 часов		9 часов		9 часов	
	Всего часов в год:	180		324		324		324		324	
	Итого по программе:	1476									

Программа предмета «Введение в искусство»

Пояснительная записка

*Ребёнок - непризнанный гений
Средь буднично серых людей.*

М. Волошин

Предмет «Введение в искусство» вводится в учебный план художественной школы с первого курса. Обучение по программе «Введение в искусство» даёт возможность открыть доступ в мир больший, чем тот, который есть у детей. Знания в области искусства позволяют ребёнку расширить рамки обычного взгляда на окружающие явления, что возможно в атмосфере творческой свободы и уверенности.

Уверенность в данном случае подразумевает атмосферу, в которой ребёнок отваживается открыть новое и неизвестное через призму изобразительного творчества.

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста (10-11 лет). Это возраст является оптимальным для расширения кругозора детей, для изучения дополнительных предметов, в том числе в области изобразительного искусства.

Одним из важных факторов познания ребёнком окружающего мира является *изобразительная деятельность*. Академик В.М.Бехтерев писал о том, что «детский рисунок есть объективный свидетель проявления и развития детской психики». В процессе хорошо и правильно организованных занятий по изобразительному искусству у обучающихся развиваются наблюдательность, воображение, зрительная память, фантазия. В ходе занятий ребенок вынужден производить ряд интеллектуальных операций: осмысливать структуру, наглядно воспринимать предмет, сравнивать рисунок с объектом, сопоставлять части рисунка между собой. Очень важен «наивный» взгляд (выражение Эйнштейна), который позволяет ребёнку наблюдать вещи непосредственно и непредвзято видеть их своеобразие.

Данный предмет позволяет постепенно ввести ребёнка в мир искусства посредством следующих философских понятий:

- Педагог открывает и развивает в каждом ребёнке его способности, он даёт ребенку возможность проявить себя так, как он *может*, а не так, как он *должен*. Только таким образом можно увидеть его индивидуальность.
- Исходный пункт учения должен находиться в сегодняшнем дне ребёнка. Новые знания прибавляют ему уверенности в движении от известного к неизвестному. Когда педагог исходит из настоящего, он уменьшает таким образом расхождение между прошлым знанием и будущим.
- Педагог дает задания, но варианты решений выражаются через взаимодействие всех участников учебного процесса, в котором каждый обучающийся может активно применять свои способности, знания и силу воображения как в теории, так и в практических заданиях.
- Умение задавать вопросы позволяет пробудить в ребёнке любопытство, тягу к знаниям. Расширение знаний детей происходит и благодаря вопросам, которые он задаёт. Вопросы обучающихся часто рождаются в мире фантазий детей. Устранение элементов фантазии из учебного процесса мешает обучению и ведёт к простому накоплению информации.
- Межпредметные связи в ходе обучения являются приоритетными. Чем больше компонентов привлекается и соединяется в учебном материале, тем образнее мыслит обучающийся.

Задача педагога - создать связи между отдельными дисциплинами (как общеобразовательными, так и специальными), чтобы обучающийся становился творческой личностью.

- Ориентация на будущее предполагает использовать современные знания об искусстве для направленности знаний обучающегося, его ориентации в будущем. С помощью вопросов и последовавших за ними бесед происходит побуждение к учению и исследованию. Таким способом обучающиеся приобщаются к искусству, культуре, истории.
- Игра является важной частью учения и познания предмета. Играть - значит *уметь* играть с понятиями, идеями, материалами, отважиться комбинировать их в новых формах. В игре обучающийся узнаёт, что правила относятся ко всем, как и в жизни. Игровые технологии обучения являются высокомотивированной техникой преподавания. Для детей, обучающихся в художественной школе, такие занятия являются стимулирующими, так как они могут реализовать: *фантазию, интуицию, спонтанность, чувства, знания не только словом и действием, но и линией, пятном, цветом, композицией.*
- Чувство сопричастности, а не только индивидуальное мышление, открывает детям более высокие ценности, чем личный успех. Беседы об искусстве, умение рассуждать логически, анализировать, выражать своё мнение – все это способствуют развитию чувства социальной ответственности.

Идеи программы:

- Индивидуальность вместо конформизма
- От известного - к неизвестному
- Учить вопросам, а не только ответам
- Междисциплинарное, а не только узко специфическое мышление
- Ориентация на будущее.

Изучение предмета «Введение в искусство» даёт возможность обучающимся приобщиться к мировому и отечественному культурному наследию, позволяет прикоснуться к шедеврам мировой и отечественной культуры, почувствовать свою сопричастность с историей человечества, эмоционально откликнуться на произведения изобразительного искусства.

Программа «Введение в искусство» предполагает, что на занятиях изобразительное и декоративно-прикладное искусство изучаются в комплексе, в тесной связи друг с другом и составляет единое целое. Теоретический материал по всем разделам программы даёт необходимые знания по всем видам изобразительного искусства и позволяет в техническом плане освоить большое число приёмов и изобразительных техник, что открывает обучающимся огромный простор для творческой деятельности и демонстрирует всё богатство изобразительного языка.

Таким образом, в сознании обучающихся не происходит искусственного разделения понятий, жанров, техник, видов искусства, а они представляются им как неразрывные части единого целого. Совокупность видов искусства, комплекс знаний о них помогает развить всю полноту творческих возможностей ребёнка.

Наполняемость в учебной группе не более 15 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных часа (72 часа в год). Срок реализации программы «Введение в искусство» - 2 года.

Цель программы — содействие развитию творческих способностей обучающихся через

знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства.

Задачи:

Обучающие:

- познакомить с разнообразием мира изобразительного искусства;
- научить основам художественного творчества посредством теории и практики;
- научить воспринимать и анализировать произведения искусства.

Развивающие:

- способствовать развитию художественного вкуса, формированию независимого мышления для реализации интеллектуального и эмоционального потенциала обучающегося в соответствии с его способностями;
- развивать и активизировать познавательную деятельность, повышать эрудицию;
- развивать интерес к занятиям изо.

Воспитывающие:

- способствовать формированию сознательного подхода к изучению предмета;
- воспитывать уважительное отношение к произведениям изобразительного искусства.

1 курс
«Искусство видеть»

На первом курсе формируется осознание связей человека с искусством, от личности ребёнка и его чувств через окружающий мир природы, вещей и явлений.

Задачи:

Обучающие:

- обучить простым приёмам работы с основными художественными материалами;
- научить внимательному изучению окружающего мира и произведений искусства;
- познакомить с основными видами изобразительного искусства (живопись, графика, архитектура, скульптура, декоративно-прикладное творчество).

Развивающие:

- способствовать формированию цветового восприятия;
- развивать наблюдательность, познавательную активность;
- расширять художественный кругозор.

Воспитывающие

- содействовать осознанию обучающимися значения теоретических знаний в ходе обучения по программе курса;
- воспитывать ответственность, самостоятельность;
- прививать уважительное отношение к своим творческим успехам и товарищей.

Учебно-тематический план

№	Тема занятия	Т	П	Форма занятия	Форма отслеживания результата
1.	Вводное занятие «Что такое искусство?»	1	1	Знакомство с преподавателем. Беседа об искусстве	Опрос. Рисунок-тест
2.	Кто такой художник?	1	1	Беседа о художниках и материалах (слайды, иллюстрации). Рисунок	Просмотр практической работы
3.	Пейзаж. Краски осени.	1	1	Рассказ, показ слайдов, иллюстраций. Работа гуашью "Осенние деревья"	Просмотр практической работы
4.	Живопись. Колорит, цветовая гамма	1	1	Беседа о русских художниках. Сочинение по картине. Дискуссия.	Сочинение/устный рассказ
5.	Ахроматическая гамма цветов	1	1	Рассказ о художниках - пейзажистах. Работа тушью - "Зимние деревья"	Просмотр практической работы
6.	Книжная графика	1	1	Рассказ о книжной иллюстрации. Работа кистью "Буквица"	Просмотр практической работы
7.	« Я строю дом»	1	1	Беседа об архитектуре (деревянное зодчество). Рисунок - эскиз дома. Презентация.	Просмотр практической работы
8.	Каменное зодчество	1	1	Беседа об архитектуре. Рисуем сказочный замок.	Просмотр практической работы
9.	« Я - архитектор»	1	1	Беседа о материалах в архитектуре. Аппликация из спичек.	Просмотр практической работы
10.	Портрет	1	1	Рассказ о художниках - портретистах. Портрет "Любимый сказочный герой"	Просмотр практической работы
11.	Иконопись	1	1	Беседа о религиозной живописи. Портрет мамы.	Просмотр практической работы
12.	Бытовой жанр	1	1	Показ слайдов, рассказ о жанре. Изображение предметов, характеризующих человека	Просмотр практической работы

13.	Дизайн	1	1	Рассказ о художниках - дизайнерах. Эскиз предметов быта.	Просмотр практической работы
14.	Натюрморт	1	1	Беседа о натюрморте. Натюрморт из 3-х предметов.	Просмотр практической работы
15.	Цвет в натюрморте	1	1	Рассказ о цвете (основные и дополнительные). Натюрморт (продолжение).	Просмотр практической работы
17.	Аппликация	1	1	Рассказ о материалах. Аппликация - натюрморт.	Просмотр практической работы
18.	Скульптура	1	1	Рассказ: виды скульптуры (иллюстраций, слайды) Лепка.	Просмотр практической работы
19.	Орнамент	1	1	История развития орнамента, его виды. Узор в полосе.	Просмотр практической работы
20	Текстиль и орнамент	1	1	Рассказ о русском национальном орнаменте. Узорная кайма.	Просмотр практической работы
21.	Народная игрушка	1	1	Виды орнамента Дымковской игрушке. Роспись игрушки.	Просмотр практической работы
22.	Природа и человек	1	1	Художественные материалы. Поделка - сувенир.	Просмотр практической работы
23.	Композиция в Хохломе	1	1	Виды композиции в "Хохломе". Узор в круге	Просмотр практической работы
24.	Анималистический жанр в ДПИ	1	1	Урало - Сибирская и Городецкая роспись: изображение животных и птиц. Показ. Упражнения.	Просмотр практической работы. Мини-выставка работ по ДПИ
25.	Психология цвета	1	1	Беседа о воздействии цвета на человека. Рисунок "Мое настроение". Презентация	Презентация работы, анализ.
26.	Весеннее настроение	1	1	Беседа о времени года: весна. Весенняя гамма цветов.	Просмотр практической работы
27.	«Жизнь дерева»	1	1	Беседа: Образ деревьев в искусстве, народном фольклоре. Рисунок: Образ дерева - душа	Просмотр практической работы

				человека.	
28.	Поздравительная открытка	1	1	Рассказ о появлении поздравительной открытки. Оформление открытки. Открытка.	Просмотр практической работы
29.	Вторая жизнь вещей	1	1	Беседа о предметном мире. Декоративная ваза.	Просмотр практической работы
30.	Геометрия в искусстве	1	1	Беседа о видах геометрического искусства. Композиция - фантазия.	Просмотр практической работы
31..	Симметрии я в искусстве	1	1	Беседа о симметрии в архитектуре, скульптуре. Эскиз ажурных ворот.	Просмотр практической работы
32.	Реклама	1	1	Рассказ о видах и особенностях рекламы. Рекламный плакат. Презентация.	Просмотр практической работы
33.	Искусство других стран. Япония	1	1	Беседа о японском искусстве: веер. Эскиз росписи веера.	Просмотр практической работы. Опрос-викторина
3.4	Техника «Пуантель»	1	1	Рассказ о художниках - "пуантелистах". Работа в технике "пуантель".	Просмотр практической работы
35.	Абстрактные виды искусства	1	1	Беседа об авангардном искусстве XX века. Композиция - фантазия.	Просмотр практической работы
36.	« Что я знаю об искусстве?»	1	1	Заключительное тематическое игровое занятие – КВНх (конкурс веселых и находчивых художников).	Подведение итогов за год: викторина, конкурс, итоговый просмотр.
	Всего:	36	36		
ИТОГО: 72 часа					

Содержание программы

Тема 1. «Вводное занятие. Что такое искусство?»

Знакомство с предметом, преподавателем. Игра «Давайте познакомимся». Беседа об искусстве, его происхождении. Разговор об огромной роли искусства в культурном развитии общества. Краткий обзор исторического развития искусства. Зарождение искусства. Виды и жанры искусства. (Задание: рисунок - тест «Мое имя»).

Тема 2. «Кто такой ХУДОЖНИК?»

Беседа о художниках, их творчестве. Материалы в живописи и графике. Показ иллюстраций, слайдов: А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, М. Врубель, И. Е. Репин, И. Айвазовский, Н. Рерих. (Задание: изобразить предмет в разных материалах - карандаш, акварель, пастель и др.)

Тема 3. «Пейзаж. Краски осени»

Рассказ о русских художниках-пейзажистах: Ф.А.Васильев, А.И.Куинджи, И.И.Левитан, И.И.Шишкин. Показ слайдов: «Оттепель». «Берёзовая роща», «Золотая осень». «Рожь». (Задание: работа гуашью «Осенние деревья»).

Тема 4. «Живопись. Колорит, цветовая гамма»

Понятие цвета, колорита в живописи. Цветовой круг. Спектральные цвета. Основные и дополнительные цвета. Тёплые и холодные цвета. Анализ картин русских художников-пейзажистов (В.Д.Поленов. И.И.Шишкин, А.К.Саврасов, А.И.Куинджи). (Задание: устный рассказ по картине).

Тема 5. «Ахроматическая гамма цветов»

Беседа о цвете в ахроматической гамме. Понятие контраста, нюанса Градация цвета. (Задание: 1.Упражнение по цветовой градации. 2. Работа тушью «Зимние деревья»).

Тема 6. «Книжная графика»

Рассказ о книжной иллюстрации, её особенностях. История появления древне-русского шрифта. Буквица. (Задание: обложка для книги «СКАЗКИ», текст в виде сюжетных букв. Работа акварелью).

Тема 7. «Я строю дом»

Беседа об архитектуре. Виды архитектурных сооружений (показ фотографий). Деревянное зодчество: дома, амбары, клетки, церкви, колокольни, мельницы, мосты. (Задание: рисунок-эскиз фасада русской избы. Работа цветными карандашами).

Тема 8. «Каменное зодчество»

Рассказ о строительных материалах. Виды каменных построек: дома, церкви, соборы, монастыри, крепости, замки. (Задание: рисунок сказочного замка. Техника выполнения - на выбор).

Тема 9. «Я - архитектор».

Понятие макета в архитектуре. Материалы в проектировании зданий (рисунки художника М.Ф.Петрова). (Задание: макет - аппликация из спичек: деревянная церковь).

Тема 10. «Портрет»

Беседа об искусстве портрета. Рассказ о художниках-портретистах: О.А.Кипренский, В.А.Тропинин, К.П.Брюллов. И.Н.Крамской. И.Н.Репин. В.А.Серов. Виды портрета: мужской, женский, детский, автопортрет, групповой, профессиональный, парадный. (Задание: портрет любимого сказочного героя).

Тема 11. «Иконопись»

Беседа о религиозной живописи: иконы Феофана Грека, Андрея Рублева, Симона Ушакова. Обратная перспектива в иконописи, цветовая гамма. Образ мадонны. (Задание: портрет мамы).

Тема 12. «Бытовой жанр»

Человек и предметная среда. Рассказ о бытовом жанре, его особенностях. Художники: П.А.Федотов, В.Г.Перов, Н.А.Ярошенко, И.Е.Репин. (Задание: изображение предметов быта. Работа гуашью).

Тема 13. «Дизайн»

Понятие дизайна, его виды. Проектирование предметной среды. Первые уроки дизайна

(художник Т.Логунова). (Задание: эскизы предметов быта: светильник, кресло, чайник и т.д.).

Тема 14. «Натюрморт»

Происхождение натюрморта как жанра живописи. Рассказ о художниках, работающих в этом жанре: М.Сарьян, Е.Бebuтова, П.Кончаловский, Н.Гончарова, К.С. Петров - Водкин. (Задание: построение натюрморта из 3-х предметов Карандаш).

Тема 15. «Цвет в натюрморте»

Основные и дополнительные цвета. Колорит, цветовая гамма. Анализ цветового строя картины А.Матисса «Красные рыбы». (Задание: продолжение работы над натюрмортом в цвете. Гуашь).

Тема 16. «Аппликация»

Виды аппликации. Материалы и их свойства, технология выполнения панно в технике аппликации. Техника безопасности при работе с колющим и режущим инструментом. (Задание: аппликация-натюрморт на свободную тему).

Тема 17. «Скульптура»

Виды скульптуры. Материалы и инструменты скульптора. Выразительные средства: объем, фактура, динамика. Скульпторы: Ф.И.Шубин, Э.М.Фальконе, М.И. Козловский. П.К.Клодт, В.И. Мухина. (Задание: лепка овощей и фруктов из пластилина, составление композиции).

Тема 18. «Орнамент»

История развития орнамента. Виды: геометрический, растительный, анималистический, предметный, символический, природный. (Задание: узор в полосе. Работа акварелью).

Тема 19. «Текстиль и орнамент»

Русский национальный геометрический орнамент. Основные элементы, мотивы и сюжеты в ткачестве, вышивке. (Задание: узорная кайма для полотенца. Гуашь).

Тема 20. «Народная игрушка»

История народного художественного промысла «Дымковская игрушка». Сюжеты, орнамент и цветовая гамма. Материалы и инструменты для лепки. (Задание: лепка и роспись игрушки).

Тема 21. «Природа и человек»

Рассказ о природных материалах, их разновидностях. Художественная обработка природных материалов. (Задание, поделка-сувенир из природных материалов, камни, шишки, сучья и др.)

Тема 22. «Декоративно-прикладное искусство»

Виды ДПИ. Художественная роспись по дереву: хохлома. История промысла, виды изделий, особенности росписи. Мотивы и сюжеты. (Задание: упражнения круглой кистью. Работа одним цветом).

Тема 23. «Композиция»

Виды композиции в Хохломе. Расположение декора на изделиях: в круге, в полосе, в квадрате, в овале. (Задание: составить узор в круге. Работа в 3 цвета: охра, красный, чёрный).

Тема 24. «Анималистический жанр в ДПИ»

Изображение животных и птиц в народных художественных промыслах: Урало-Сибирской и Городецкой росписи. Национальные черты и особенности в приёмах письма. Кони, птицы, львы. (Задание: изображение животных и птиц кистью без предварительной прорисовки).

Тема 25. «Психология цвета»

Психологическое воздействие цвета на человека. Характеристики цвета. Позитивные, негативные и нейтральные ассоциации. (Задание: рисунок: моё настроение...).

Тема 26. «Весеннее настроение»

Беседа о временах года, природе. Рассказ о творчестве русского художника А.К. Саврасова

(слайды, репродукции). Весенняя гамма цветов. (Задание: весенний пейзаж. Акварель).

Тема 27. «Жизнь деревьев»

Беседа: образ дерева в искусстве, в фольклоре и в русской поэзии. Первобытные верования людей, легенды, поверья, сказания, посвященные деревьям. Священные деревья. Показ слайдов и репродукций М.Врубеля. И.Габаря, М.Нестерова, П.Кончаловского, фотографий деревьев. (Задание: рисунок: образ дерева - душа человека).

Тема 28. «Поздравительная открытка»

История открытки. Особенности оформления. Материалы и техники в оформлении открытки. (Задание: поздравительная открытка к празднику).

Тема 29. «Вторая жизнь вещей»

Беседа о роли предметов и вещей в жизни человека. Художественная обработка предметов, материалы и способы оформления вещей (Задание: декоративная ваза из бутылки: лепка, роспись, аппликация, коллаж).

Тема 30. «Геометрия в искусстве»

Рассказ о геометрическом виде искусства - кубизме, о художниках: П.Н.Филонов, А.В.Лентулов. Н.Гончарова, П.Пикассо. Понятие пространственной композиции из геометрических фигур. Плановость. (Задание: композиция-фантазия из геометрических фигур).

Тема 31. «Симметрия в искусстве»

Понятие симметрии в архитектуре, скульптуре, ДПИ. Орнамент и симметрия. (Задание: составление симметричной композиции, эскиз ажурных ворот).

Тема 32. «Реклама»

Основы рекламы, виды. Особенности выполнения живописно-графической рекламы. Художественные средства рекламы. (Задание: рекламный плакат. Смешанная техника).

Тема 33. «Искусство других стран. Япония»

Японский веер. История появления веера, его виды и применение. Роспись: сюжеты, сочетания цветов. (Задание: эскиз росписи японского веера. Работа по мокрой бумаге акварелью).

Тема 34. «Пуантель»

Живописная техника «пуантель». Рассказ о художниках - пуантелистах (Франция). Приёмы работы кистью. (Задание: натюрморт в технике «пуантель». Гуашь).

Тема 35. «Абстрактные виды искусства»

Беседа об авангардном искусстве 20 века. Художественные техники и приёмы.

Задание: композиция - фантазия.

Тема 36. «Что я знаю об искусстве?»

Заключительное тематическое игровое занятие: КВНх (клуб весёлых и находчивых художников). Подведение итогов года, просмотр работ, оформление выставки.

Прогнозируемые результаты

По окончании первого курса обучающиеся должны *знать что:*

- художники внимательно изучают окружающий мир;
- каждое время года по-своему красиво и интересно для изображения;
- существуют разнообразные материалы и выразительные средства, которыми пользуются художники;

- художники выражают в своих произведениях чувства, мысли, своё отношение к изображаемому;
- означают слова: «художник», «материал», «инструмент», «цвет», «колорит», «композиция», «цветовая гамма»;
- существуют различные виды и жанры искусства.

уметь:

- наблюдать натуру с целью передачи в рисунке её особенностей;
- анализировать сюжет и замысел картин художников;
- определять вид и жанр произведений изобразительного искусства;
- подбирать краски и цветовые сочетания в практических заданиях;
- использовать различные материалы в творческих работах;
- выражать в устной форме свои впечатления о природе, о примечательных событиях и явлениях жизни;
- высказывать свою точку зрения на заданную проблему по теме программы.
- творчески осмысливать и применять знания, умения и навыки в конкретных работах для создания художественных образов, передачи настроения, состояния природы, придания выразительности, образности.

проявлять:

- наблюдательность, ответственность, самостоятельность, познавательную активность;
- доброжелательность к творчеству других обучающихся;
- уважение и творческое сотрудничество с товарищами по группе.

2 курс

«Искусство вокруг нас»

На втором курсе происходит углубление познания связей человека с искусством. Обучающиеся начинают понимать отличие разных видов зрительно-пространственных искусств и их взаимодействие в жизни. Все темы программы в процессе обучения тесно взаимосвязаны.

Задачи:

Обучающие:

- научить основным техникам и приёмам выполнения художественных работ;
- познакомить с видами и жанрами изобразительного искусства на примере творчества известных русских и зарубежных мастеров;

Развивающие:

- способствовать развитию творческих способностей через решение изобразительных задач и использование многообразных средств выразительности;
- содействовать активизации познавательной деятельности обучающихся;
- развивать интерес к занятиям в художественной школе «Мечта»;
- способствовать развитию художественного вкуса

Воспитывающие:

- воспитывать стремление к самостоятельности в решении творческих задач;
- прививать интерес к творчеству русских и зарубежных, а также пермских художников.

Учебно-тематический план

№	Раздел, тема	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
1.	"Язык изобразительного искусства"	5	5	10
	Вводное занятие: "Образный язык изобразительного искусства"	1	1	2
	Графические материалы	1	1	2
	Средства художественной выразительности	1	1	2
	Пространство, композиция	1	1	2
	Рисунок - основа языка изобразительного искусства. Черно - белая гамма.	1	1	2
2.	"Изобразительное искусство и мир природы"	4	6	10
	Пейзаж. Перспектива в пейзаже.	1	1	2
	Художники и мир природы	1	1	2
	Пейзаж в графике. Ахроматическая гамма.	1	1	2
	"Пэчворк" - лоскутная техника	1	3	4
3.	"Человек в предметном мире"	6	8	14
	Жанровый натюрморт	1	1	2
	Натюрморт в графике	1	1	2
	Портрет	2	2	4
	Пропорции тела человека	1	3	4
	Портрет в живописи	1	1	2
4.	"Анималистический жанр в искусстве"	5	5	10
	творческие задачи анималистического жанра	1	1	2
	зарисовки домашних животных (домашнее задание)			
	стилизация в анималистическом жанре	1	1	2
	художник и мультипликация	1	1	2
	- в стиле "Хохлома"	1	1	2
	- в стиле "Городец"	1	1	2
5.	"Книжная графика"	3	3	6
	"Книга по искусству"	1	1	2
	Титул	1	1	2
	Шрифт. Буквица - заставка	1	1	2
6.	"Древние корни народного искусства"	10	12	22
	Единство формы и декора	1	1	2
	Древние образы в народном искусстве	1	1	2
	Предметы народного быта	1	1	2

Натюрморт из предметов народного быта	1	3	4
Декор жилища	1	1	2
Русская прялка	1	1	2
Народная праздничная одежда	1	1	2
Древние образы в современных игрушках	1	1	2
Город будущего	1	1	2
Итоговое занятие	1	1	2
Всего:	33 часа	39 часов	72 часа
Итого: 72 часа			

Содержание

«Язык изобразительного искусства» (10 часов)

1. Тема Вводное занятие: «Обрhythм язык изобразительного искусства». Вводное занятие: знакомство с программой 2-го года обучения, расписанием занятий. Беседа «происхождение искусства, образный язык искусства». Повторение материала за пройденный курс (устный опрос). Практическая работа на свободную тему.

2. Тема «Графические материалы» Беседа: Композиция, линия, ритм, форма, пятно, пространство язык художественной выразительности в графике. Упражнения по динамике. Рисунок на тему «Водоросли в воде», «Травы на ветру».

3. Тема «Средства художественной выразительности». Беседа: Колорит, свет, цвет, объём средства художественной выразительности в живописи. Понятия цветности, светлоты, насыщенности. Форма мазка в живописи. Упражнения по живописи.

4. Тема «Пространство, композиция». Пространство, композиция - основа художественной выразительности. Беседа о роли тона и цвета в изображении пространства. Упражнение по перспективе. Композиция «Дорога, уходящая вдаль».

5. Тема «Рисунок основа языка изобразительного искусства. Чёрно-белая гамма». Беседа о роли и значении рисунка в работе художника: графика, скульптора, живописца, художника-прикладника. Чёрно-белая гамма. Графическая работа «Мир моей фантазии» (карандаш, тушь, перо).

«Изобразительное искусство и мир природы» (10 часов)

6. Тема «Пейзаж. Перспектива в пейзаже». Беседа о перспективе в пейзаже. Первый и дальний план. Понятие зарисовки, наброска. Показ слайдов, репродукций. Практическая работа акварелью «Осенние зарисовки».

7. Тема «художники и мир природы». Беседа о разновидностях пейзажа, о средствах художественной выразительности. Творческая работа: пейзаж-фантазия на тему: «Мой город в прошлом и будущем».

8. Тема «Пейзаж в графике. Ахроматическая гамма». Беседа о линейной перспективе и применении её в пейзаже. Линия горизонта, точка схода. Упражнения. Пейзаж «Зимние деревья и дома» в технике «монотипия».

9. Тема «Пэчворк - лоскутная техника». Рассказ о видах лоскутной техники. Технология выполнения текстильной аппликации. Выбор сюжета, выполнение эскиза панно. Декоративное панно из ткани «Пейзаж».

«Человек в предметном мире» (14 часов)

10. Тема «Жанровый натюрморт». Композиция в натюрморте, правила постановки. Беседа о «жанровом» натюрморте. Составление авторской композиции. Этюд (живопись).

11. Тема «Натюрморт в графике». Беседа об использовании художественных средств и свойств графических материалов. Натюрморт-построение из 3-х предметов.

12. Тема «Портрет». Беседа о видах портрета. Изображение человека с передачей характера. Игра «Контуры». Эскиз-набросок своего друга (подруги). Задание на дом: «Нарисуй свое отражение в зеркале»

13. Тема «Пропорции тела человека». Беседа о красоте человеческого тела: внутренний мир и физическая красота. Показ слайдов Леонардо да Винчи, И.Репина, М.Врубеля, портреты Ф.Хальса, Д.Веласкеса, А.Дейнеки. Работа по таблицам-схемам. Наброски с гипсовых форм.

14. Тема «Портрет в живописи». Беседа о профессиональном портрете, его особенностях. Портрет человека труда. Атрибуты профессии, составить натюрморт (устно) по представлению на примере конкретной профессии. Портрет «Моя будущая профессия».

Анималистический жанр в искусстве (10 часов)

15. Тема «Творческие задачи анималистического жанра». Беседа о жанре. Рисование с натуры: наброски, их значение. Поиск формы в изображении птиц и животных на основе геометрических фигур (круг, овал, квадрат, треугольник). Работа по схемам. Домашнее задание, зарисовки домашних животных.

16. Тема «Стилизация в анималистическом жанра». Беседа о роли стилизации, применении (кино, реклама, книжная графика). Сюжетно-стилизованный шрифт. Выполнение букв в виде животных, птиц.

17. Тема «Художник и мультипликация». Беседа о создании образов в мультипликации, о работе художника. Виды мультипликации. Творческий эскиз: «Любимый герой мультфильма».

18. Тема «Изображение животных в декоративно-прикладном искусстве». Беседа о трансформации формы животных в изделиях ДПИ: в стиле Хохломы; в стиле Городецкой росписи. Творчество скульптора И.С.Ефимова. Понятие символики, образности, пластики. Задание: разработать эскиз изделия ДПИ с изображением животного (стилизовать).

«Книжная графика» (6 часов)

19. Тема «Книга по искусству». Беседа: отличие книжной графики от других видов графики. Выдающиеся мастера книжной графики в России (В.Фаворский, Д. Шмаринов). Отличие книги альбомов по искусству от других изданий. Особенности смысловой нагрузки обложки и суперобложки. Задание: подборка материала и темы для своей книги по искусству; обдумывание характера оформления в соответствии с выбранной темой. Выполнение эскиза оформления обложки для книги по искусству.

20. Тема «Титул». Титул - визитная карточка книги. Отличие титула от обложки и других компонентов книги. Виды титулов: контртитул, разворотный титул, шмуцтитул. Средства выразительности титула, стилевое единство. Задание: выполнение титульного листа для книги по искусству.

21. Тема «Шрифт, буква-заставка». Понятие шрифта, его назначение в книге. Буквица. Орнамента шрифта и его «читаемость». Взаимосвязь шрифта с содержанием книги. Традиции в написании шрифта у разных народов. Виды письма. Задание: выполнение буквы для книги по искусству. Презентация своей книги.

«Древние корни народного искусства» (22 часа)

22. Тема «Единство формы и декора». Беседа о единстве формы и декора в народном жилище. Орнамент как основа декора. Мебель и убранство русской избы. Задание: нарисовать предметы быта в русской крестьянской избе. Выполнить эскиз узора для русской печи (домашнее задание).

23. Тема «Древние образы в народном искусстве». Народное искусство, его традиции, представления о мироздании. Древние образы: солнечные диски, конь, птица, дерево. Условность, стилизация, геометризация в народном искусстве. Орнамент в вышивке и ткачестве. Задание: эскиз узора для полотенца.

24. Тема «Предметы народного быта». Конструкция и декор предметов народного быта. Назначение, применение. Разбор и построение конструктивной формы старинных предметов русского быта: самовар, утюг, «трещотка», посуда, фонарь. Игра «Предмет загадка». Рисунок карандашом, пастелью.

25. Тема «Натюрморт из предметов народного быта». Показ репродукций и слайдов с жанровым натюрмортом, разбор композиции. Игра «Дополни композицию...» Составление и построение натюрморта из предметов народного быта (работа по микрогруппам). Выполнение составленного натюрморта акварелью.

26. Тема «Декор жилища». Беседа об интерьере народного жилища, о символике образов народного декора. Орнамент в украшении предметов быта. Задание: интерьер дома для сказочного героя.

27. Тема «Русская прялка». Прялка, её значение в жизни крестьянской семьи, её конструкция и символика орнамента. Форма и стилизация. Задание: выполнить эскиз росписи прялки в стиле «Урало-Сибирской» росписи

28. Тема «Народная праздничная одежда». Беседа: образ человека в народном костюме. Форма костюма и ассоциации с геометрическими телами: конус, цилиндр. Декор в костюме. Задание: народный праздничный костюм в стиле народного художественного промысла. Эскиз.

29. Тема «Древние образы в современных игрушках». Единство формы и декора в создании игрушек. Виды народной игрушки, истоки. Материалы, способы изготовления. Задание: лепка и роспись игрушки в народном стиле.

30. Тема «Город будущего». Беседа об архитектуре. Конструктивные элементы зданий. Историческая справка: развитие архитектуры с Древнего Мира до наших дней (строительные материалы). Задание: эскиз-фантазия «Город будущего». Техника выполнения на выбор обучающихся.

31. Итоговое занятие. Подведение итогов за учебный год. Награждение участников и победителей выставок, конкурсов (с приглашением родителей).

Зрительный ряд к блокам тем:

«Язык изобразительного искусства»:

Фотографии наскальных рисунков (Испания, Франция, Южная Африка. Индия, Австралия); репродукции и слайды Н.А.Кибрик, К.И.Финогенова, Я.И.Манухина, Д.Н.Кардовского, А.Н.Бенуа, В.А.Фаворского, В.А.Серова; К.Мою, А.Я.Головина, С.А.Коровина, М.В.Нестерова, И.И.Левитана, М.А.Врубеля

«Изобразительное искусство и мир природы»:

Репродукции и слайды А.К Саврасова, И.И.Шишкина, Ф.А.Васильева, А.И.Куинджи, В.Д.Поленова, И.И.Левитана, К.А.Коровина, А.А.Рылова, К.Ф.Юона. М.С.Сарьяна, Н.М.Ромадина, Г.Г.Нисского, Н.Рериха, И.К.Айвазовского, Р.Кента, А.Н.Бенуа, Н.С.Крылова.

«Человек в предметном мире»:

Репродукции и слайды И.Хруцкого, К.Шуха, Ж.Шаодена, М.Сарьяна, А.Я.Головина, В.К.Жолтока, А.Матисса, Яна Франса, И. Сезанна, П.П.Кончаловского, Е.М.Бебутовой, Н.С.Гончаровой, Н.Э.Грабаря; О.А.Кипренского, В.А.Тропинина, К.П.Брюллова, И.Н.Крамского, Н.А.Ярошенко, И.Г.Репина, М.А.Врубеля, В.А. Фаворского.

«Анималистический жанр»:

Репродукции, рисунки и слайды В.А.Грека, Г.Н.Карлова, К.Добрайса, М.З.Шагала, И.Я.Билибина, А.Н.Бенуа, В.А.Серова; плакаты, изделия народных художественных промыслов. Богородская игрушка, мелкая пластика, книжные иллюстрации.

«Древние корни народного искусства»:

Предметы народного быта. Изделия «Хохломы», «Городца»: посуда, шкатулки. Игрушки, ювелирные изделия; иллюстрации из книги Н.М. Каминской «История костюма», плакаты, образцы орнамента, книжные иллюстрации; фотографии «Музей под открытым небом - «Хохловка».

В течение учебного года обязательно посещение тематических выставок в пермской художественной галерее, в выставочном зале и в Доме художника.

Прогнозируемые результаты

По окончании 2-го курса обучающиеся должны *знать*:

- материалы и инструменты художника; виды изобразительного искусства: графика, живопись, архитектура, скульптура, ДПИ;
- жанры в изобразительном искусстве: натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, анималистический;
- средства художественной выразительности в разных видах искусства;
- виды орнамента по содержанию и построению.
- понятия и термины: симметрия, стилизация, композиция, колорит, градация, контраст, цветовая гамма, технология, интерьер, символика, образность, ритм, пространство, конструкция, стиль;
- пермских художников.

уметь:

- делать элементарный анализ и разбор произведения искусства;
- самостоятельно определять виды и жанры изобразительного искусства;
- равномерно заполнять лист, выделять главное;
- работать на формате А-4 и А-3;
- владеть техническими приёмами работы разными материалами и инструментами;
- соблюдать правила ТБ;
- выполнять творческие задания самостоятельно и в микрогруппах;
- аккуратно выполнять практическое задание и убирать за собой рабочее место;

проявлять:

- интерес к творческим заданиям;

- самостоятельность в выполнении изобразительных задач.

Список литературы

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. М.- Просвещение, 1984
2. Анянский Ю. Азбука театра. - Л Детская литература, 1990
3. Артур Эллис. Джеффри Фоуте Педагогические инновации. - М 1993
4. Ванслов В. В. Что такое искусство. – М.Изобразительное искусство, 1988
5. Волков И.П. Художественная студия в школе - М.. 1993
6. Виноградов Г.Г. Изобразительное искусство в школе - М. 1991.
7. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств - М Искусство. 1989.
8. Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды. - Артия., 1986.
9. Краткий словарь по философии - М Политическая литература, 1982.
10. Каменева Е.О. Твоя палитра- М., 1977.
11. Компанцева А.В Поэтический образ природы в детском рисунке. - М., 1985.
12. Красило А.И. Психология обучения художественному творчеству. М. 1998.
13. Миронова Н.А. Цветоведение. Минск: В. школа, 1984.
14. Карлов Г.Н. Изображение птиц и зверей. М., 1976.
15. Одноралов Н.В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве. М., 1988.
16. Очерки истории искусств. - М Советский художник. 1987.
17. Психология одаренности детей и подростков. Под ред. П.С. Лайтеса - М.Издательский центр «Академия», 1996.
18. Рисунок, под ред. Серова А.М.,- М Просвещение», 1975.
19. Райков Б. Г. Зоологические экскурсии. М , 1956,
20. Техническая эстетика, № 9, 1984, Через искусство - к духовному богатству. Черняев НИ. Гусева Л.С. МКХК, Минск.
21. Холмский Л.М. Дизайн. - М Просвещение, 1985.
22. Художественное конструирование, под ред. Быкова З.Н. и Минервина Г.Б. М.Высшая школа, 1986.
23. Щуркова Н.Е., Савченко А.П., Осипова Е.А. Новые технологии воспитательного процесса. – М.1993.
24. Шорохов ЕВ. Композиция. М. 1986.
25. Эстетика, словарь. - М Политиздат, 1989.
26. Словарь по мировой художественной культуре. Под редакцией Садохина А.П.; М.. 2001

Список литературы для детей и родителей

1. Андреева М. Рассказы о трёх искусствах, - Л Детская литература. 1975.
2. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству. - М., 1982.
3. Годфруа Ж.. Что такое психология. - М Мир, 1992.
4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. - М Просвещение. 1991
5. Дорожкин Ю.Г. Жостовский букет,- М. Мозаика-Синтез, 2005.

6. Конев А.Ф. Рисуем деревья. - Минск, Харвест., 2003.
8. Каменева Е.О. Какого цвета радуга - М., 1971.
9. Ландау Э. Одарённость требует мужества. М., 2002.
10. Словарь по мировой художественной культуре. Под редакцией Садохина А.П.; М., 2001.

Программа предмета «Цветоведение»

Пояснительная записка

*Цвета являются излучаемой силой,
которая воздействует на нас
позитивным или негативным образом,
независимо осознаём ли мы это или нет.
Йоганн Иттен*

Предмет «Цветоведение» является составной частью комплексной образовательной программы художественной школы «Мечта». Предмет вводится в учебный план студии с 1 курса школы. Срок реализации программы «Цветоведение» - 2 года.

Предмет «Цветоведение» в концепции образовательной деятельности художественной школы «Мечта» является логическим продолжением предмета «Введение в искусство». Его назначение состоит в том, чтобы дать детям основы знаний о свойствах цвета, о законах взаимодействия цветов. Эти знания должны даваться одновременно и с другими предметами: «Живопись», «Рисунок», «Композиция». В тесном взаимодействии предметов обучающиеся получают материал в комплексе, что позволяет им быстрее и продуктивнее осваивать учебную программу.

Цвет очень мощное средство воздействия на человека. Информация, передаваемая цветом, воспринимается человеком на уровне подсознания. В передаваемых цветом ощущениях скрыты природные ассоциации, заложенные в нашем подсознании на генетическом уровне так называемая «память предков». Потом следуют более тонкие слои личных ассоциаций и цветовых воспоминаний.

Передача информации с помощью цвета основана на возникающих ассоциациях, имеющих несколько слоев: общие природные, более поздние слои влияние культурных традиций народа, к которому принадлежит человек, а затем уже цветовые ассоциации личных переживаний и впечатлений.

Всё, что окружает человека, имеет какой-либо цвет. Человек живёт в разнообразном мире. Одни цвета очень яркие и чистые, другие бледные и настолько неопределённые, что им с трудом можно дать название. С древних времён люди постоянно используют цвет и наслаждаются красками. Цветовое окружение влияет на характер, темперамент человека, так как обилие ярких красок стимулирует эмоции, обостряет чувства. Тут и вступает в силу «память предков». На уровне подсознания человек любит и выбирает то, что традиционно определяется национальными особенностями.

Большое значение в изобразительной деятельности, в творчестве художника, создающего произведения с помощью линий, формы и цвета, имеют закономерности ощущения цвета. Цвет - объективная реальность, данная нам в ощущениях. Физически цвет воспринимается «Внешним органом мозга» - глазом. Сочетание цветовых импульсов создаёт индивидуальное

цветоощущение. Психологическое ощущение цвета зависит от эмоций человека, его темперамента, настроения, здоровья и конкретной жизненной ситуации. Задачей художника может стать не только восприятие цвета, но и создание новых цветовых гармоний, сочетаний, цветовых композиций, колорита.

Программа значительно расширяет рамки школьной программы по предмету ИЗО. Существенную роль в живописи играет объединение цветов. Обучающимся важно не только научиться смешивать цвета, получать новые оттенки, но и видеть общий строй произведений живописи, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов, то есть КОЛОРИТ. Когда цвета тонально объединены между собой, то замечается их качественное изменение, проявляющееся в особой их звучности. Цвет, выпадающий из общей тональности, кажется чуждым, разрушает целостность живописного произведения. Колорит раскрывает красочное богатство мира, помогает художнику передать настроение от картины: радость, грусть, спокойствие, тревогу, тепло, холод, свет и т.д. Программа изучения цвета на втором курсе называется «Колористика».

Содержание программы «Колористика» позволяет обучающимся целенаправленно воспринимать цвета, зрительно определяя цветовые градации в предметах, природных мотивах, отличать собственные цвета объектов от цветов, обусловленных характером освещения и окружения. Упражнения по программе «Колористика» помогают более детально изучить и понять форму и фактуру предметов, находить и получать цветовые оттенки и промежуточные цвета разной светлоты и насыщенности.

Цель программы – содействие творческому самовыражению обучающихся в процессе изучения законов цветоведения.

Задачи:

обучающие:

- познакомить с многообразием цветов и их оттенков;
- научить составлять сложные цвета, используя законы их взаимодействия;

воспитывающие:

- способствовать сознательному подходу к изучению предмета;
- активизировать познавательную деятельность;

развивающие:

- способствовать развитию эстетического вкуса, чувства цвета;
- формировать эмоциональный потенциал, способствовать его развитию;
- развивать интерес к занятиям ИЗО.

Обучающимся за 2 года обучения предстоит усвоить и научиться применять в учебных заданиях такие понятия и свойства цвета как: цветовой спектр – цветовая гамма, свет, светлота, насыщенность, цветовой тон, цветность, тёплые и холодные цвета, хроматические и ахроматические цвета, оттенок, нюанс, контраст, тональность, колорит. Занятия проводятся 1 раз в неделю (1 учебный час) и является логическим дополнением к предмету «Введение в искусство» (2 учебных часа). Каждое занятие предполагает теоретическую и практическую части.

Методы обучения

Объяснительно-иллюстративный.

Этому методу отводится ведущая роль в теоретической части программы, особенно в

первом полугодии 1 курса.

Метод применяется при объяснении новой темы или при освоении новой художественной техники. Доля данного метода обучения наряду с другими варьируется по мере следования программному материалу, но присутствует всегда, не теряя своей актуальности и значимости. Обучающиеся, таким образом, видят исходную задачу, пути её решения и способы решения.

Частично-поисковый.

Сущность метода в том, что обучающимся известны исходные данные, конечный результат, но нет способов достижения. Данный поиск позволяет более продуктивно осваивать новые техники и приёмы. Метод можно использовать как при изучении нового материала, так и при закреплении старого.

Проблемный метод.

Суть метода в том, что при недостатке определённых знаний обучающийся невольно попадает в проблемную ситуацию, что толкает его на самостоятельный поиск выхода из неё. Ряд практических заданий ориентированы именно на этот метод (например, «Портрет времени года», «От реальности - к фантазии»). Этот метод успешно используется и в теоретической части программы («Весеннее настроение», «Колорит», «Цвет в мультипликации»), когда обучающиеся в доступной форме делают анализ цвета, озвучивая своё цветоощущение.

По мере приобретения обучающимися знаний, умений и навыков, а также творческого и эмоционального опыта, уменьшается доля объяснительно-иллюстративных методов обучения и увеличивается количество заданий проблемно-поискового характера, что позволяет обучающимся проявить свою самостоятельность, продемонстрировать творческий рост в процессе обучения по программе.

Формы обучения

Теория - беседа, лекция, рассказ, просмотр образцов, таблиц, иллюстраций, слайдов, видеофильмов, игра, бинарное занятие, экскурсия, выставка, презентация, викторина.

Практика - упражнения по теме, творческая работа, проект, коллективная работа в микрогруппе, анализ живописного произведения.

Прогнозируемые результаты

По окончании двух курсов обучающийся должен

знать:

- законы цветоведения;
- многообразие цветов и их оттенков;
- творчество художников (отличившихся в мировой практике искусным владением цветом);

уметь:

- составлять сложные цвета путём смешивания красок;
- находить нужные оттенки цветов;
- использовать различные технические приёмы работы разными материалами и инструментами;
- уметь проводить анализ цветовой гаммы, колористических отношений в живописных произведениях русских и зарубежных художников;

проявлять:

- самостоятельность при выполнении творческих заданий;
- познавательную активность;
- в собственных творческих работах чувство цвета;
- эмоциональную отзывчивость.

Формы подведения итогов

- просмотры работ;
- обсуждение;
- организация выставок;
- участие в тематических выставках художественной школы, районного, городского, краевого, всероссийского уровней;
- участие в конкурсах, викторинах;
- тестирование;
- опросы родителей.

1 курс Цветоведение

Цель – развивать творческие способности обучающихся в изобразительном искусстве.

Задачи

Обучающие:

- познакомить с основными законами, терминами и понятиями цветоведения;
- научить правильному использованию в работе художественными материалами;
- расширить представления об использовании цвета в искусстве.

Развивающие:

- развивать наблюдательность;
- способствовать развитию цветового восприятия.

Воспитывающие:

- воспитывать стремление аккуратно выполнять практические задания, прибирать своё рабочее место;
- активизировать познавательную деятельность.

Учебно-тематический план

№ п/п	название темы	кол-во часов	материалы
1.	Введение в цветоведение	1	акварель
2.	Основные и дополнительные цвета	1	акварель
3.	Цветовая палитра	1	акварель
4.	Цветовой круг	1	гуашь
5.	Ахроматическая гамма	1	гуашь

6.	Акварель	1	акварель
7.	Теплые цвета	1	акварель, гуашь
8.	Свойства гуаши	2	гуашь
9.	Психология красок	1	гуашь
10.	Пастельные тона	1	гуашь
11.	Светотень	1	акварель
12.	Цветной дизайн	1	пастель, акварель
13.	Колорит	1	гуашь
14.	Выразительные средства живописи	1	акварель
15.	Цветовая гамма. Цветность	1	цветная бумага, клей, картон
16.	Цвет и фактура	1	гуашь
17.	Цвет в орнаменте	1	гуашь
18.	Цвет в текстиле	1	акварель
19.	Цвет в игрушке	1	гуашь
20.	Техника "Гризайль"	1	гуашь
21.	Цветовая гамма "Хохломы"	1	гуашь
22.	Локальный цвет предмета	1	акварель
23.	Городецкая роспись. Цветовая гамма	1	гуашь
24.	Психология цвета	1	акварель, пастель, гуашь
25.	Весенняя гамма цветов	1	гуашь, акварель
26.	Цвет в пейзаже	1	гуашь, акварель
27.	Цвет в поздравительной открытке	1	свободный выбор материала
28.	Вторая жизнь вещей	1	гуашь
29.	Цвет и пространство	1	гуашь
30.	Тон, светлота, насыщенность	1	акварель
31.	Роль цвета в рекламе	1	гуашь, пастель, цветные карандаши
32.	Градация цвета	1	акварель
33.	Цветовые иллюзии	1	фломастер, гуашь
34.	Итоговое занятие	2	свободный выбор материала
Итого: 36 часов			

*Содержание
1 курс*

1. **Тема «Введение в цветоведение»** (1 час). Знакомство с цветовым спектром. Цветовое восприятие. Хроматические и ахроматические цвета. Работа акварелью. Упражнение: изображение по мокрой бумаге цветового спектра, начиная с жёлтого и заканчивая фиолетовым цветом.

2. **Тема «Основные и дополнительные цвета»** (1 час). Составные цвета. Взаимодействие их друг с другом; пары дополнительных цветов. Упражнение: составление шкалы цветов в виде таблицы.

3. **Тема «Цветовая палитра»** (1 час). Составление богатой цветовой палитры на основе 3-х основных цветов. Упражнение: «Шары в небе», «Цветы на лугу» - работа по мокрой бумаге.

4. **Тема «Цветовой круг»** (1 час). Понятие колорита в живописи. Работа гуашью. Задание: составить колористическую таблицу по репродукции.

5. **Тема «Ахроматическая гамма»** (1 час). Понятие градации тона. Приёмы выполнения плавного перехода от тёмного к светлому тону гуашью. Упражнение в полосе, в круге.

6. **Тема «Акварель»** (1 час). Демонстрация свойств акварели, приёмов работы по бумаге. Упражнение: прорисовка тонкой линией «Ветви дерева на фоне окна».

7. **Тема «Тёплые цвета»** (1 час). Тёплая гамма цветов. Влияние тёплых цветов на человека, настроение. Упражнение: построение тёплой цветовой гаммы способом примакивания или мазка «Осеннее дерево».

8. **Тема «Свойства гуаши»** (2 часа). Понятие градации цвета и тона. Выполнение её гуашью (приёмы выполнения). Нюанс. Упражнение: «Каменная кладка» для замка, крепости. Наложение цветов гуашью. Работа светлым топом по тёмному. Упражнение: светлые разноцветные облака на тёмном небе.

9. **Тема «Психология красок»** (1 час). Воздействие цвета на человека. Психологические характеристики цветов: красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, синего, фиолетовой). Упражнение: «Мое настроение».

10. **Тема «Пастельные тона»** (1 час). Цветовая насыщенность. Малонасыщенная цветовая гамма. Упражнение по созданию пастельных тонов «Дерево в тумане».

11. **Тема «Светотень»** (1 час). Влияние освещения на цвет предмета. Понятие света, тени, полутени. Упражнение: «Ваза на столе», с выполнением плавного перехода цвета от света к тени.

12. **Тема «Цветовой дизайн»** (1 час). Понятие цветового дизайна. Роль цвета в предмете. Ассоциации: назначение предмета выбор цвета. Упражнение: придумать цветовое решение для конкретного предмета быта (по карточкам - заданиям).

13. **Тема «Колорит»** (1 час). Понятие колорита в живописи. Упражнение на построение определённого колорита ассоциативными пятнами, штрихами, мазками, точками на темы: «Костёр». «Дождь». «Гроза». «Ветер». «Снегопад».

14. **Тема «Выразительные средства живописи»** (1 час). Живописные техники, приёмы письма: примакивание. разноцветный мазок. Упражнение: разработка синей гаммы: кобальт, ультрамарин, лазурь, аквамарин, фиолетовый, «Голубая пещера», «Подводный мир».

15. **Тема «Цветовая гамма. Цветность»** (1 час.) Понятие цветности и цветовой гаммы в живописи. Пастозная живопись. Аппликация, её выразительные средства. Упражнение: имитация живописи с помощью рваной цветной бумаги (по репродукции).

16. **Тема «Цвет и фактура»** (1 час). Передача различной фактуры (поверхности) предметов с помощью цвета и приёмов письма. Упражнение: передать цветом фактуру овощей, фруктов (работа с натуры).

17. **Тема «Цвет в орнаменте»** (1 час). Значение цвета в орнаменте. Гармоничные сочетания цветов. Символика цвета: красный, синий, зелёный. Упражнение: импровизация на темы: «Цветочный узор».

18. **Тема «Цвет в текстиле»** (1 час). Роль цвета в росписи ткани. Разработка жёлтого цвета, составление гаммы жёлтого цвета: лимонный, гороховый, золотистый, охра жёлтая, кадмий, жёлтый. Упражнение: узор для ткани «Подсолнухи».

19. **Тема «Цвет в игрушке»** (1 час). Роль цвета в народной игрушке. Настроение и характер персонажа сказки (игрушки). Упражнение: разработать цветовую гамму для сказочного героя (водяной, русалка, баба Яга, леший и т. д.)

20. **Тема «Гризайль»** (1 час). Разработка коричневого цвета (не менее 9 оттенков коричневой гаммы). Импровизация на тему: «Сухие травы и ветки в вазе».

21. **Тема «Цветовая гамма «Хохломы»** (1 час). Цвета «Хохломы»: красный, чёрный, зелёный, охра. Упражнение: «Цветы и травы на лугу», с нахождением 2-3 оттенков каждого цвета (кроме чёрного).

22. **Тема «Локальный цвет предмета»** (1 час). Изменение цвета предмета в зависимости от окружения. Упражнение на изучение влияния окружения на цвет предмета: изображение 2-х жёлтых яблок на красном и зелёном фоне (на одном листе).

23. **Тема «Городецкая роспись Цветовая гамма»** (1 час). 12 цветов: 4 основных и 8 дополнительных. Составление колористической таблицы. Упражнение на составление вторичных и третичных цветов

24. **Тема «Психология цвета»** (1 час). Психологические ассоциации: позитивные, нейтральные, негативные. Упражнение на передачу определённого состояния человека с помощью цветовых оттенков.

25. **Тема «Весенняя гамма цветов»** (1 час). Колорит в живописи. Изучение цветового строя и манеры письма художника. Упражнение: наклеить открытку-репродукцию и «дописать» красками, выдерживая цветовой строй, добиваясь единства с работой художника.

26. **Тема «Цвет в пейзаже»** (1 час). Летний пейзаж. Разработка зелёного цвета. Изменение его в тёплый и холодный, тёмный и светлый. Составление гаммы: травяная, изумрудно-зелёная, салатная, желто-зелёная, умбра, хром зелёный. Упражнение: работа на мокрой бумаге «Зелёный шум».

27. **Тема «Цвет в поздравительной открытке»** (1 час). Контраст, нюанс. Их отличие, взаимодействие в оформлении открытки. Упражнение на сочетание в одной композиции (открытке) контраста и нюанса одних и тех же цветов: красный, жёлтый, синий.

28. **Тема «Вторая жизнь вещей»** (1 час). Изменение цвета предмета («вторая жизнь») и его назначения Упражнение: выбор цветовой гаммы в зависимости от заданного фона (бутылка - ваза) для последующей росписи вазы,

29. **Тема «Цвет и пространство»** (1 час) Влияние цвета и его оттенков на пространственное восприятие: дальше, ближе, больше, меньше. Упражнение: одинаковые по форме и размеру геометрические фигуры (по шаблонам), выполнить разными оттенками цветов: зелёным, красным, синим.

30. **Тема «Тон, светлота, насыщенность»** (1 час). Составление цветовой гаммы в сторону «высветления» Упражнение: передать настроение светлого: «Букет для невесты», «Нежные облака».

31. **Тема «Роль цвета в рекламе»** (1 час). Понятие единства стиля в рекламе. Выбор цветовой гаммы для определённой группы товаров: тяжёлых, лёгких, больших, малых, изящных, громоздких. Упражнение: подобрать нужную гамму цветов для конкретного рекламируемого товара (по карточкам-заданиям).

32. **Тема «Градации цвета»** (1 час). Цветовая гамма японского веера. Упражнение: составление градации 7 цветов спектра в разных сочетаниях: красный - синий, жёлтый - зелёный, оранжевый - фиолетовый и др. Работа мокрым по мокрому.

33. **Тема «Цветовые иллюзии»** (1 час). Восприятие цветовых сочетаний в технике «пуантель». Вид согласительного смешения цветов: «оптический». Упражнение: точечный рисунок или работа цветными мазками 3-мя основными цветами на достижение эффекта дополнительных цветов: красный – жёлтый, синий - жёлтый.

34. **Итоговое занятие** (2 часа). Викторина «Радуга красок». Подведение итогов за год.

Прогнозируемые результаты

По окончании 1 курса обучающийся должен *знать:*

- материалы и инструменты художника;
- группы цветов в цветовом спектре;
- хроматические и ахроматические цвета;
- основные термины и понятия: цветовой тон, цветовая гамма, колорит, градация, тон, нюанс, контраст, техника;
- свойства акварели, гуаши, графических материалов;

уметь:

- правильно пользоваться графическими и живописными материалами;
- смешивать краски для получения новых цветов;
- равномерно заполнять лист, выделять главное;
- работать на листе формата А-4, А-3;
- использовать в работе разные материалы, инструменты;
- аккуратно выполнять практические задания, убирать своё рабочее место.

проявлять:

- наблюдательность;
- аккуратность;
- познавательную активность.

2 курс Колористика

Цель – содействовать творческому самовыражению через создание колористических композиций.

Задачи:

Обучающие:

- обучить грамотному применению законов цветоведения в работе;
- научить составлению сложных цветовых композиций;
- научить использовать различные технические приёмы работы разными материалами и инструментами.

Развивающие:

- развивать умения проводить анализ цветовой гаммы, колористических отношений в живописных произведениях русских и зарубежных художников; находить нужные оттенки цветов.

Воспитывающие:

- воспитывать самостоятельность при выполнении творческих заданий.

Учебно-тематический план

№ п.п.	название темы	кол-во часов	материалы
1.	Вводное занятие. Цвет в культуре разных народов	1	акварель, гуашь
2.	Природа и художник	1	графические материалы, гуашь
3.	Волшебная белая краска	1	гуашь
4.	Волшебная черная краска. Затемнение цветов	1	гуашь
5.	Волшебные серые краски	1	гуашь
6.	Цветные серые краски	1	гуашь
7.	Красный цвет как образ жизни	1	акварель
8.	И море и небо	1	гуашь
9.	Солнце в нашем доме	1	акварель, гуашь
10.	Мистика фиолетового цвета	1	гуашь
11.	Классика черного и белого	1	гуашь
12.	Украшение природы	1	акварель
13.	Нюанс	1	гуашь
14.	Богатая цветовая палитра	1	гуашь
15.	Стиль и цвет	1	акварель
16.	Цвет в мультипликации	1	гуашь
17.	От реальности к фантазии	1	гуашь
18.	Колорит	1	гуашь
19.	Цвет и природа	1	пастель, акварель
20.	Портрет времени года	1	гуашь
21.	"Горячие" цвета	1	гуашь
22.	Родственно - контрастные сочетания	1	гуашь
23.	Насыщенность и светлота	1	гуашь
24.	Цвет в ДПИ	1	гуашь
25.	Гжель. Цветные фантазии	1	гуашь
26.	Цвет и текстура дерева	1	акварель
27.	Городецкая гамма цветов	1	гуашь
28.	Изменение цвета предметов	1	гуашь
29.	"Тихие", нейтральные цвета	1	гуашь
30.	Цвет и пространство	1	гуашь
31.	Воздушная перспектива в натюрморте	1	гуашь
32.	Пастельная гамма цветов	1	гуашь
33.	Скоро лето	1	акварель
34.	Голубая сказка: чудо - облака	1	акварель
35.	Итоговое занятие. Игра: "Дорисуй мой рисунок"	2	свободный выбор материала
Итого: 36 часов			

Содержание

2 курс

1. **Тема «Вводное занятие. Цвет в культуре разных народов»** (1 час). Задачи на учебный год. Беседа о цвете в культуре разных народов. Практическая работа: летняя палитра, воспоминание о лете. Получение промежуточных цветов (акварель, гуашь).
2. **Тема «Природа и художник»** (1 час). Беседа о выразительности графики (линия, пятно, штрих) и живописи (цвет, мазок, оттенок). Задание: Травы на ветру, работа в зелено-голубой гамме (пастель, цветные карандаши, гуашь).
3. **Тема «Волшебная белая краска»** (1 час). Получение пастельных оттенков цветов с помощью белого цвета. Составление таблицы оттенков (гуашь).
4. **Тема «Волшебная чёрная краска»** (1 час). Утяжеление, затемнение хроматической гаммы цветов. Задание: изобразить замок с кирпичными стенами, где цвет каждого кирпича получен путём смешения какого-то цвета с чёрным (гуашь).
5. **Тема «Волшебные серые краски»** (1 час). Ахроматическая гамма цветов, оттенки серого, их многообразие Закон взаимодействия с хроматическими цветами (цветовой круг). Задание бабочки над цветами в серых тонах (с объяснением: почему они разного оттенка), (гуашь).
6. **Тема «Цветные серые краски»** (1 час). Свойство серого цвета «гасить» другие цвета при смешивании, делать их «тихими», «тяжелыми». Задание: нарисовать цветной туман (гуашь).
7. **Тема «Красный цвет как образ жизни»** (1 час). Психологические особенности красного цвета и его оттенков, взаимодействие с другими цветами. Получение разных оттенков путём смешения с хроматическими и ахроматическими цветами. Задание: осенние листья (акварель).
8. **Тема «И море, и небо»** (1 час). Синяя гамма цветов. Воздействие различных оттенков синего на человека, особенности его восприятия. Получение разбелённых тонов и сложных оттенков. Задание: составить колористическую таблицу оттенков синего от голубого до ультрамарина.
9. **Тема «Солнце в нашем доме»** (1 час). Жёлтый цвет, его оттенки: глубокий шафран, лимонный, охра, бледно-жёлтый, сливочный. Аллегии и ассоциации с миром природы (примулы, лютики, подсолнухи, солнце). Задание: нарисовать подсолнухи разных оттенков жёлтого цвета.
10. **Тема «Мистика фиолетового цвета»** (1 час). Декоративные возможности цвета: от насыщенного ярко-фиолетового до нежных розово-лиловых тонов. Психологическое воздействие цвета. Задание: составить цветовую гамму оттенков от бледно-сиреневого до пепельного серо-фиолетового (цветок ириса).
11. **Тема «Классика чёрного и белого»** (1 час). Контраст чёрного и белого. Нюанс. Сложные белые и чёрные цвета, получение их смешиванием с другими цветами. Задание: натюрморт в чёрно-белой гамме (гуашь).
12. **Тема «Украшение природы»** (1 час). Беседа об украшениях, созданных природой: снежинки, сосульки, морозные узоры на стекле, листья, паутина и т. д. Краски природы. Задание: подводный мир, узоры на стекле (акварель).
13. **Тема «Нюанс»** (1 час). Изменение насыщенности цвета: теплые цвета. Тёплый колорит: радостные, весёлые цвета. Задание, работа по репродукции (колористическая таблица), (гуашь).
14. **Тема «Большая цветовая палитра»** (1 час). Сказочные образы: волшебные птицы счастья. Богатство цветовой палитры. Задание: сказочная птица, (гуашь)

15. **Тема «Стиль и цвет»** (1 час). Единство стиля и цвета в сюжетно-стилизованном шрифте.

16. **Тема «Цвет в мультипликации»** (1 час). Понятие сюжета фильма. Сюжет, как основа цветовой гаммы. Задание: разработка цветовой гаммы для мультфильма (гуашь).

17. **Тема «От реальности к фантазии»** (1 час). Образ животных и птиц, их стилизация в игрушке. Выбор цветовой гаммы для конкретного образа (гуашь).

18. **Тема «Колорит»** (1 час). Цветовые оттенки в картине. Настроение, образ произведения, задание: анализ цветового решения живописного произведения (работа по репродукции)

19. **Тема «Цвет и природа»** (1 час). Времена года: изменение цвета в природе, цветовые характеристики каждого времени года, задание: цветом передать состояние природы в разное время года (в виде таблицы) (пастель, акварель).

20. **Тема «Портрет времени года»** (1 час). Настроение природы и цвета, отражающие его. Роль цвета в создании образа портрета времени года: зима. Задание: изобразить зиму в виде портрета (гуашь).

21. **Тема «Горячие» цвета** (1 час). Составление «горячей» цветовой гаммы от жёлто-оранжевого до пурпурно-красного и цвета «бордо». Задание: нарисовать огонь в печи, костёр, (гуашь).

22. **Тема «Родственно-контрастные сочетания»** (1 час). Задание: составление «холодной» гаммы цветов: от белого до темно-синего, получая контрастные и нюансные сочетания оттенков, (гуашь).

23. **Тема «Насыщенность и светлота»** (1 час). Понятие насыщенного и светлого цвета, его получение. Разработка оттенков одного цвета разной насыщенности. Задание: составить композицию в одной цветовой гамме для ткани (гуашь).

24. **Тема «Цвет в ДПИ»** (1 час). Цветовая гамма Хохломы. 4-х цветная палитра. Задание: воспроизвести цветовые сочетания изделий Хохломы: ложка, блюдо, кружка, братина. Работа с предметами, (гуашь).

25. **Тема «Гжель Цветные фантазии»** (1 час). Цветовая гамма Гжельских изделий. Нюансы голубого цвета. Задание: композиция по мотивам Гжельской керамики (гуашь).

26. **Тема «Цвет и текстура дерева»** (1 час). Виды деревьев, их текстура. Цвет дерева. Задание подобрать тон и цвет для деревянной прялки с текстурой, (акварель).

27. **Тема «Городецкая гамма цветов»** (1 час). Работа с 12 цветами. Гармоничные сочетания теплых и холодных оттенков. Задание: свободная композиция по мотивам Городецкой росписи, (гуашь).

28. **Тема «Изменение цвета предметов»** (1 час). Влияние фона на цвет предметов. Закон дополнительных цветов. Задание - упражнения по изменению тона, в зависимости от фона, (гуашь).

29. **Тема «Тихие, нейтральные цвета»** (1 час.) Роль серого цвета в изменении тона, цвета. Задание: изобразить весеннюю землю, пробуждающуюся от зимнего сна. Использовать цветные серые оттенки и мазок «дождик» или «пятнышко» (гуашь)

30. **Тема «Цвет в пространстве»** (1 час). Понятие воздушной перспективы. Изменение цвета в зависимости от расстояния от глаза человека. Получение цветовых оттенков различной светлоты. Задание: изобразить деревья на дальнем и ближнем плане разными оттенками коричневого цвета (гуашь).

31. **Тема «Воздушная перспектива в натюрморте»** (1 час). Плановость в натюрморте, роль тона в передаче пространства. Получение цветов различной насыщенности и оттенков.

Задание: букет для мамы: передать пространство цветом, (гуашь).

32. **Тема «Пастельная гамма цветов»** (1 час). Получение пастельных тонов с помощью белого цвета. Задание: портрет весны (гуашь).

33. **Тема «Скоро лето»** (1 час). Краски солнца. Летняя радуга красок. Солнечные цвета. Задание: цветом перелазь летнее настроение, (акварель).

34. **Тема «Голубая сказка - чудо облака»** (1 час). Краски неба. Воздушные оттенки облаков. Задание: акварелью по мокрой бумаге написать облака (работа на пленэре)

35. **Итоговое занятие. «Дорисуй мой рисунок»** (2 час). Игра. Работа в микрогруппах. Подведение итогов за учебный год.

Прогнозируемые результаты

По окончании 2 курса обучающиеся должны *знать*:

- термины и понятия: стиль, стилевое единство, пастельные тона, третичные цвета, стилизация, композиция, цветовая палитра, цветность, насыщенность;
- свойства цветов;
- психологические особенности цветов.

уметь:

- составлять сложные цвета путём смешивания красок;
- находить нужные оттенки цветов;
- использовать различные технические приёмы работы разными материалами и инструментами;
- уметь проводить анализ цветовой гаммы, колористических отношений в живописных произведениях русских и зарубежных художников;
- самостоятельно выполнять творческие задания.

Список литературы

1. Алексеев С.С. О колорите. М., 1974.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1962.
3. Латюшин Л.Ф. Цветоведение для полиграфистов М., 197
4. Вейль Г. Симметрия. М., 1969,
5. Василевская Л.Л. Специальное рисование. М., 1989
6. Горин Г.С. Моделирование формы одежды. М., 1982.
7. Касперавичюс М.М. Функции религиозной символики.
8. Коротеева С.И. Искусство и ты. М., 1997.
9. Лейзеров И.Л. Образность в искусстве. М., 1974.
10. Мерцалова М.Н. Из истории костюма. М., 1975.
11. Миронова Н.Л. Цветоведение. Минск, 1984.
12. Рабкин Е.Б., Соколова Е.Г. Руководство по рациональному цветовому оформлению. М., 1964.
13. Соколова Т.М. Орнамент. Почерк эпохи. Л., 1972.

14. Садохин Л.П (редакция). Словарь по мировой художественной культуре. М., 2001.
15. Сокольникова Н. М. Основы живописи. Обнинск ,1996.
16. Цойгнер Г. Учение о цвете. М.,971.Шугаев В. М.Орнамент на ткани. М. 196

Список литературы для детей и родителей

1. Алексеев С. С. О цвете и красках. М.,1962.
2. Дерибаре М. Цвет в деятельности человека. М.,1964.
3. Каменева Р.. О. Твоя палитра. М., 1977.
4. Межуева К.А. Сказочная Гжель.М., 2003.
5. Неменская Л.А. Твоя мастерская. М. «Просвещение», 2000.
6. Садохин А.П (редакция). Словарь по мировой художественной культуре. М., 2001.

Программа предмета «Композиция»

Утверждение, что композиция не подлежит научно-методическому обоснованию, тем более странно, что, как правило, композиция произведения любого вида изобразительного искусства, в том числе и живописи, заранее обдумывается. Основы изучения рисунка и живописи тесно смыкаются с законами композиции.
А. Дейнека

Введение в предмет

«Композиция» (compositio – лат.) в переводе буквально означает «расположение». Под этим термином понимается «сочинение, упорядоченное соединение элементов».

С одной стороны, в природе царствует хаос, с другой строгий порядок. Всё - от атома до галактических систем – рождается и существует как упорядоченный хаос. Именно осознание этого позволило кинорежиссёру Т.Абуладзе высказать мысль, что искусство по сути – приведение в порядок бесформенной формы. «Естественно, художник – творец выстраивает порядок из хаоса со вполне с определённой творческой задачей и достигает наивысшей выразительности художественного произведения совсем не при помощи математического анализа, а движимый внутренним голосом, своим гением, при этом, пользуясь определёнными композиционными средствами, чтобы внешне, зримо воплотить свой замысел. Эта внешняя, материализованная, сторона духовной сущности произведения и является предметом наших рассуждений»,
Паранюшкин Р.В.

Композиция – один из основных предметов в художественном образовании, который позволяет проявить полученные знания, умения, навыки на занятиях по рисунку, живописи, цветоведения, и на основе усвоенных знаний развивать творческое мышление и способности обучающихся.

Композиция как предмет содержит большой блок теоретических сведений, и основание для практического использования этих знаний в творческой работе.

Композиция включает в себя сочинение темы и оригинальное грамотное расположение изображения в формате. Поэтому элементам композиции учат все педагоги художественной школы. На каждом предмете она «своя». На керамике – это пространственная композиция керамики, на рисунке – композиция изображения в плоскости.

Но в этом предмете есть и свои законы, приёмы, методы и способы работать. Предмет «композиция» позволяет обучающимся лучше понять и усвоить эти законы, а затем применять их на практике. Всё то, что изобрели художники, часто требует специального изучения и осмысления. Поэтому на занятиях по композиции дети рассматривают в системе репродукции с картин, что объединяет этот предмет с «Введением в искусство».

Пояснительная записка

Предмет «Композиция» является частью комплексной программы художественной школы. Предмет вводится в учебный план школы с 2-го курса и рассчитан на 3 года.

Программа разработана для детей в возрасте 11- 14 лет. Содержание материала рассчитано

на последовательное освоение знаний – от простого к сложному. В основе данной программы многолетний профессиональный опыт преподавания композиции Кировой Е.Г., владение и знание многих методик, а также авторская методика «РОСТ»- развивающее обучение – ступень к творчеству. Однако срок реализации, последовательность тем и количество часов, отводимое на каждую тему в программе художественной школы «Мечта» отличается от программы Кировой Е.Г., что обусловлено педагогической целесообразностью преподавания «Композиции».

Предмет «Композиция» является, также как «Рисунок» и «Живопись», основным в программе обучения в художественной школе и включает в себя вопросы теории и практики, но упор делается на теорию. На изучение предмета в учебном плане отводится 1 час в неделю на втором и третьем курсах, 3 часа в неделю на четвертом курсе, итого: 180 часов в течение трёх лет обучения и индивидуальной работы с педагогом на пятом курсе. Индивидуальное обучение, по выбору обучающегося позволяет освоить опыт творческой деятельности, выйти на самостоятельный уровень в творчестве.

При выполнении заданий дети учатся работать с различными материалами: акварелью, гуашью, пастелью, сангиной, углём и т.д., знакомятся и овладевают изобразительными техниками: лессировка, живопись по сырому «в раз» и т.д. Овладевая различными приёмами рисования, дети расширяют свои возможности для творчества. Изучая визуальный ряд для конкретного задания, они знакомятся с творчеством художников.

Цель программы - содействие развитию композиционного мышления.

Задачи:

1. Познакомить с законами, правилами и средствами композиционного построения.
2. Выработать навыки в практическом решении композиционных задач на плоскости.
3. Способствовать развитию фантазии, воображения, ассоциативной памяти
4. Научить детей творчески применять на практике знания, полученные на других предметах изобразительного искусства.
5. Формировать умение анализировать произведения искусства и собственной творческой работы, вести целенаправленные наблюдения окружающей действительности.
6. Развивать умения и навыки творческой работы в различных видах и жанрах изобразительного искусства.
7. Учить понимать выразительные особенности различных изобразительных материалов и техник.

Занятия по композиции проводятся комплексно с большой теоретической частью и использованием широкого визуального ряда. Индивидуальный подход позволяет акцентировать внимание на главных и второстепенных задачах, вести чёткий аргументированный анализ работ.

2 курс

(1 год обучения по предмету «Композиция»)

Тема курса: Формальная композиция

На втором курсе по предмету «Композиция» выделяется 1 час в неделю, 36 часов в год. Содержание включает в себя вопросы теории и практическое исполнение заданий по композиции. Специальное внимание уделяется степени законченности задания. Продолжительность выполнения одного задания увеличивается и занимает 2-3 часа занятий.

Цель: развитие образного мышления, творческого воображения обучающихся через изучение основных законов композиции.

Задачи

- Обучить основным законам композиции.
- Познакомить на практике с различными методами рисования: по воображению (фантазия), с образца (наглядный метод), с натуры, по памяти.
- Подготовить к самостоятельной композиционной деятельности.
- Обучать основам анализа художественного произведения.
- Способствовать развитию образного мышления, творческой активности в изобразительной деятельности.
- Развивать зрительную память, эмоциональную сферу ребенка.
- Воспитывать усидчивость, самостоятельность.

Для занятий нужны разнообразные материалы, бумага, краски, цветная и другие виды бумаг. Каждая работа должна иметь завершённый вид, поэтому дети учатся оформлять каждую работу. 2 раза в год проводятся просмотры по предмету. Лучшие работы оставляются в фонде школы, отправляются на выставки. Критерии оценки работ разработаны в Положении о системе оценивания знаний, умений и навыков для художественной школы «Мечта».

Учебно-тематический план

№	тема	материалы	количество часов	
			теория	практика
1.	Введение в предмет	учебники, альбомы по искусству	1 час	
2.	Формальные признаки композиции	репродукции	1 час	
	Целостность - 2 варианта задания: -отсутствие целостности; -целостность по отношению к раме.	2 листа 20x20 цветной клей ножницы		1 час
	Подчиненность второстепенного главному: наличие доминаты.	репродукции	1 час	
	Уравновешенность: статическая, динамическая.	2 рисунка на одну тему: статика и динамика		1 час
3.	Типы композиции	репродукции	1 час	
	Замкнутая композиция	"геометрический орнамент"		1 час
	открытая композиция (продолжить сюжет открытой композиции на большом формате)	репродукция, клей, чистый формат		1 час
	Симметричная композиция: анализ вариантов	монотипия - отпечаток с доработкой		1 час
	Асимметричная композиция (учебник Литвиненко стр.17)	2 изображения: симметрия, асимметрия	1 час	
	Статичная композиция: монументальность	апликация "Русский храм"		1 час

	Динамичная композиция (открытая, асимметричная и т. д.) на примере произведений художника Петрова - Водкина	натюрморт (апликация)		1 час
4.	Формы композиции	репродукции	1 час	
	Точечная (центрическая композиция) в круге и в квадрате	орнамент в круге с выраженным фокусом - центром		1 час
	Линейно - ленточная композиция	свободный ленточный орнамент (гуашь, бумага)		1 час
	Плоскостная (фронтальная) композиция	узор на ткань. Работа с образца		1 час
	Объемная композиция	репродукции, мелкая пластика (ангел из бумаги)		1 час
	Пространственная композиция	панно "Весна" с ангелом. Акварель. Бумага, ножницы		1 час
	Комбинация композиционных форм. Изобразительный сюжет на простых геометрических фигурах	акварель, фломастеры, бумага А4		1 час
5.	Прием и средства композиции	репродукции	1 час	
	Группировка из сходных элементов (шрифт, цифры и т.д.) создать композицию н-р математическое дерево.	наборы шрифтов из журналов, картон, клей, маркеры или другие базовые элементы.	1 час	
	Наложение и врезка. Конструктивный рисунок фантазийного куба	бумага формат А4, простые и цветные карандаши		1 час
	Членение (Филонов, Ломакина)	декоративная композиция по цвету "Рыба", "Лист" и т.д., цветные карандаши		1 час
	Формат. Виды форматов	цветная бумага, паспарту, 2 разных темы, 2 формата оформить		1 час
	Масштаб и пропорция. Средство передачи перспективы	образцы на пропорции золотого сечения	1 час	
	Ритм и метр (метроном) виды ритмов	образцы на различные виды ритма	1 час	
	Контраст и нюанс	плакаты: контраст и нюанс		1 час

	Цвет - средство композиции	таблица: цвет в композиции, колорит	1 час	
	Композиционные оси	репродукции	1 час	
	Фактура и текстура	белая бумага, разная по фактуре. Белый натюрморт в технике аппликация		1 час
	Стилизация	таблица: стилизация		1 час
6.	Эстетический аспект формальной композиции	репродукции В. Кандинского, К. Малевича	1 час	
7.	Стиль и стилевое единство	репродукции	1 час	
8.	Итоговое занятие по предмету композиция	бумага формата А-3, акварель, гуашь.		3 часа
	Всего:		14 часов	22 часа
Итого: 36 часов				

Содержание

1. Введение в предмет (1 час). Знакомство с понятием «композиция», её видами и особенностями. Значение её в искусстве

2. Формальные признаки композиции (1 час).

ЗАДАНИЕ № 1 - 1 час

Выполнить ряд зарисовок удачного и неудачного размещения 3-х предметов в формате. Рисунок должен быть линейный без проработки тоном или пятнами.

ЗАДАНИЕ № 2 – 1 час

Освоить приём сочинения сюжета «Главное и второстепенное»

Простые композиции (цветок и трава, бабочка и цветок, радуга, птица и т.д.)

ЗАДАНИЕ № 3 - 1 час.

Статическая и динамическая уравновешенность

Выполнить два рисунка на одну и ту же тему: например, дерево на горизонтальной и наклонной поверхности. Одному придать статичность, другому динамичность.

3. Типы композиции (1 час).

ЗАДАНИЕ № 1 - 1 час

Замкнутая композиция.

Выполнить сюжет «геометрический орнамент», вырезать по контуру и наклеить на подходящий цветной фон. (Изображение замкнутой композиции вписывается в формат таким образом, чтобы оно не стремилось к краям.)

ЗАДАНИЕ № 2 – 1 час

Открытая композиция.

Выполнить рисунок на тему «Море, подводный мир».

ЗАДАНИЕ № 3 - 1 час

Симметричная композиция.

Выполнить симметричную монотипию « бабочка, рассмотреть репродукции с симметричной

композицией.

ЗАДАНИЕ № 4 – 1 час.

Асимметричная композиция.

Изучить варианты асимметричных композиций, проследить с помощью каких приёмов художник уравнивает асимметрию

Выполнить рисунок на свободную тему.

ЗАДАНИЕ № 5 – 1 час.

Статичная композиция. Монументальность.

Выполнить в технике аппликация «Православный храм» с дорисовкой деталей фломастерами.

ЗАДАНИЕ № 6 – 1 час.

Динамическая композиция.

Выполнить рисунок на тему «Космос» с признаками динамичной композиции в смешанной технике (гуашь, фломастеры, блёстки).

4. Формы композиции (1 час).

ЗАДАНИЕ № 1- 1 час.

Точечная (центрическая) композиция.

Вырезать из круга снежинку, дорисовать элементы лучей фломастером, наклеить на цветной квадратный фон.

ЗАДАНИЕ № 2- 1 час.

Линейно-ленточная композиция.

Выполнить свободный ленточный орнамент.

ЗАДАНИЕ № 3 -1 час.

Плоскостная (фронтальная) композиция.

Выполнить эскиз эмблемы или значка в технике аппликация из цветной бумаги из 3-5 элементов.

ЗАДАНИЕ № 4 -1 час.

Объёмная композиция.

Познакомиться с объёмной композицией на примере натуральных объектов (скульптура, керамика, архитектура и т.д.).

Выполнить в технике бумажная пластика. Важно, чтобы поделка была объёмной. Это может быть храм, оригинальный дом или морские обитатели.

ЗАДАНИЕ № 5 – 1 час.

Пространственная композиция.

Из элементов, выполненных на предыдущем занятии, собрать пространственную композицию «Город», или «Подводный мир», максимально используя фантазию. В результате должна получиться коллективная работа.

ЗАДАНИЕ № 6 – 1 час.

Комбинация композиционных форм.

Выполнить на заданном формате (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) декоративную композицию - изображение: цветы, бабочки, и т.д. (в технике работ Талавиры Н.А.)

5. Приёмы и средства композиции (1 час).

ЗАДАНИЕ № 1 -1 час.

Группировка.

Познакомиться с приёмами группировки в композиции (м.б. зеркально-симметричный орнамент).

Выполнить образец такого орнамента.

Вариант «Математическое дерево»

ЗАДАНИЕ № 2- 1 час.

Наложение и врезка.

Познакомить с композиционным приёмом «Наложение и врезка».

Выполнить зарисовку архитектурного объекта, в котором есть элементы наложения и врезки.

ЗАДАНИЕ № 3 - 1 час.

Членение.

Познакомить с композиционным приёмом «Членение».

Рассмотреть образцы композиций с приёмом «Членение», это могут быть эскизы одежды, предметов промышленного дизайна или картины художников: Филонова, Лентулова.

ЗАДАНИЕ № 4 - 1 час.

Формат.

Познакомить с различными видами форматов: прямоугольными, вытянутыми, квадратом, кругом, свободным.

Выполнить одну и ту же графическую идею в двух разных форматах. Например: (цветок в круге и вытянутом прямоугольнике).

ЗАДАНИЕ № 5 - 1 час.

Масштаб и пропорция.

Познакомить с темой масштаба и пропорций в изобразительной композиции. Внешние пропорции и внутренние. Золотое сечение.

Выполнить по выбору рисунок на тему: «Смешные клоуны», «Большие и маленькие», используя приёмы контраста пропорций.

ЗАДАНИЕ № 6 - 1 час.

Ритм. Виды ритмов.

Выполнить практическую работу на тему «Стая птиц», используя один из видов ритма по выбору: Равномерный, закономерный, свободный, увеличенный или уменьшенный.

ЗАДАНИЕ № 7 - 1 час.

Контраст и нюанс.

Проанализировать репродукции живописных произведений на наличие контраста и нюанса. Определить, что уравнивает композиции.

Выявить особенности контраста и нюанса. Сильные и слабые стороны.

ЗАДАНИЕ № 8 - 1 час.

Цвет - средство композиции.

Проанализировать виды колорита. Дать характеристики цвета по свойствам.

Выполнить цветовые бессюжетные композиции по выбору: «Лето», «Осень», «Зима», «Весна».

ЗАДАНИЕ № 9 - 1 час.

Композиционные оси.

Научиться видеть сюжет по осям, улавливать замысел художника.

Выполнить практическую работу по анализу осей. Обосновать значение разных направлений.

ЗАДАНИЕ №10 - 1 час.

Фактура и текстура.

Собрать образцы белой бумаги, различные по фактуре и текстуре

Выполнить белый по цвету, разный по фактуре натюрморт. Некоторые фактуры для него можно получить самим (смять, продырявить, наколоть, процарапать).

ЗАДАНИЕ № 11 - 1 час.

Стилизация.

Приёмы стилизации в дизайне и ДПИ, особенности этого приёма.

Выполнить стилизацию знакомого предмета или объекта (рыбка, цветок, дерево и т.д.).

6. Эстетический аспект формальной композиции (1 час).

Выполнить формальную композицию в стиле В.Кандинского.

Подобрать формат, фактуру, цветные кусочки бумаги в технике «Коллаж».

7. Стиль и стилевое единство (1 час).

Рассмотреть стилевое единство в одной картине у одного художника.

Сравнить со стилевым единством другого художника. Понять, что такое стиль и подражание.

Выполнить эскиз панно «Фрукты» в декоративном стиле.

Итоговое занятие по предмету «композиция» (3 часа).

Выполнить итоговую работу по композиции на свободную тему.

Замысел, эскизы, цветовое решение, Итоговый вариант.

Прогнозируемые результаты

К концу второго курса обучающиеся должны существенно расширить владение диапазоном приёмов, способов форм композиции:

- Должна исчезнуть боязнь чистого листа.
- Обучающийся должен владеть различными художественными материалами.
- Должен быть сформирован интерес к изодейтельности, творческая активность.
- Для каждого обучающегося должна быть создана ситуация успеха: участие в выставках, в конкурсах и др.

Диагностика

Выявление творческого потенциала обучающихся по критериям: знание вопросов теории и их практическое применение, оригинальность, мастерство, чувство цвета.

Вопросы для проверки теории:

1. Что такое формальная композиция?
2. Какие типы композиции ты знаешь, назови?
3. Расскажи о замкнутой композиции?
4. Расскажи об открытой композиции?
5. Расскажи о пространственной композиции?
6. Что такое художественный образ?
7. Закон симметрии в композиции.
8. Закон асимметрии в композиции.
9. Закон статики и динамики.
10. Целостность. Что и как подчиняется этому закону?
11. Стиль и стилевое единство.

3 курс
(2 год обучения по предмету «Композиция»)
Тема курса: Предметная композиция

На третьем курсе выделяется 1 час в неделю, всего 36 часов в год. Содержание направлено на совершенствование приёмов и способов работы над композицией, на усвоение вопросов теории и практическое исполнение задания по композиции. Особое внимание уделяется степени законченности задания. Обучающиеся переходят к более объёмным, сложным заданиям, основанным на творческом поиске идеи произведения. Продолжительность выполнения одного задания увеличивается на 2-4 часа занятий.

Цель: приобретение опыта творческой деятельности при реализации замыслов.

Задачи:

- Научить применять теоретические законы композиции в практической деятельности по изобразительному искусству.
- Научить создавать и выявлять художественный образ.
- Продолжать изучение приёмов и способов работы над композицией: эскизы (варианты, ракурсы, фрагменты и т.д.).
- Совершенствовать навыки анализа художественного произведения
- Способствовать творческой активности в изобразительной деятельности.
- Развивать эмоциональную сферу ребенка, художественную наблюдательность.
- Воспитывать наблюдательность, волю, умение доводить начатое дело до конца

Учебно-тематический план

№	тема	материалы	кол-во часов	
			теория	практика
1.	Введение в образовательную программу	учебники, альбомы по искусству	1 час	
2.	О художественном образе	репродукции	1 час	
	Работа над композицией натюрморта «Атрибуты искусства»	бумага формат А3, акварель, гуашь		4 часа
	Работа над композицией натюрморта «Цветы России»	репродукции, бумага формат А-3, акварель, гуашь		2 часа
	Композиция «Окно» (художественный образ)	репродукции, бумага формат А-3 акварель, гуашь		2 часа
	Работа над композицией «Красота родного края»	репродукции, бумага формат А-3 акварель гуашь		3 часа
	Работа над композицией «Быт России» (интерьер)	репродукции, бумага формат А3, акварель, гуашь	1 час	2 часа
	Работа над композицией «Быт России» (экстерьер).	репродукции, бумага формат А3, акварель, гуашь	1 час	2 часа
3.	Изучение композиционного	бумага формат А3, акварель,	1 час	2 часа

	приёма. «Новый взгляд» (ЛИСТ)	гуашь		
	Однофигурная композиция «Читающие»	бумага формат А3, акварель, гуашь	1 час	2 часа
	Двухфигурная композиция (контраст пропорций). Взрослые и дети, полные и худые и т. д.	бумага формат А3, акварель, гуашь	1 час	3 часа
	Трёхфигурная композиция: Кто главный? Вокруг кого сюжет?	бумага формат А3, акварель, гуашь	1 час	3 часа
4.	Итоговая работа: «Я художник»	бумага формат А3, акварель, гуашь		3 часа
	Всего:		8 часов	28 часов
Итого: 36 часов				

Содержание

1. Введение в образовательную программу. (1 час)

Работа художника над картиной.

Рассказать о сложном творческом процессе создания картины на примере русских художников.

2. Художественный образ (1 час)

О художественном образе.

Средства композиции, помогающие создать и выявить художественный образ.

Познакомить с художественным образом, создаваемым художниками в разных жанрах и видах изобразительного искусства.

ЗАДАНИЕ № 1 - 4 час.

Натюрморт «Атрибуты искусства» или «Мир художника».

О работе над темой.

Рождение идеи.

Сбор материала.

Поиск вариантов композиции: ракурс, цвет, техника исполнения.

ЗАДАНИЕ № 2 – 2 час.

Натюрморт «Цветы России»

О работе над темой. Выход на художественный образ.

Рождение идеи. Включение памяти, воображения, фантазии.

Варианты композиции: в интерьере, в экстерьере и т.д.

ЗАДАНИЕ № 3 – 2 час.

Композиция «Окно»

Многообразие смыслов данной темы. Выход на художественный образ.

Поиск замысла.

Варианты композиции: Сюжет с окном из комнаты или с улицы.

ЗАДАНИЕ № 4 – 3 час.

«Красота родного края»

Этюды, зарисовки, впечатления. Время года, состояние в природе.

Рождение идеи. Включение памяти, воображения, фантазии.

Варианты композиции: Формат, перспектива, группировка. Воплощения замысла.

ЗАДАНИЕ № 5 - 3 час.

Композиция «Быт России: интерьер»

Виды интерьеров: изба, купеческий дом, храм и т.д.

Поиск подсобного материала. Зарисовки. Компоновка сюжета.

Варианты композиции: Сюжет с национальным колоритом.

ЗАДАНИЕ № 6 - 3 час.

Композиция «Быт России: экстерьер»

Виды экстерьера: изба, купеческий дом, храм и т.д. с улицы. Элементы природы, время года, время суток и т.д.

Поиск подсобного материала. Зарисовки. Компоновка сюжета.

Варианты композиции: Сюжет с национальным колоритом. Целостность.

3. Изучение композиционного приема (1 час)

ЗАДАНИЕ № 1 - 2 час.

Композиция «Новый взгляд» - «ЛИСТ»

Посмотреть на лист растения по-новому: это может быть стол для Мухи-цокотухи, облако, кораблик для гусеницы и т.д.

Изобразить свой замысел в свободной технике.

ЗАДАНИЕ № 2 - 3 час.

Однофигурная композиция «Читающие»

Передать разнообразие темы через образ: кто читает? что читает? поза (как?), место (где и когда?)

Выбрать свой вариант.

ЗАДАНИЕ № 3 - 4 час.

Двухфигурная композиция - контраст пропорций.

Передать разнообразие темы через образы: взрослые и дети, полные и худые и т.д.

Репродукции: «Девочка на шаре»- Пикассо, Петров–Водкин и другие.

Найти свой вариант.

ЗАДАНИЕ № 4 - 4 час.

Трёхфигурная композиция - Главное и второстепенное. Группировка, вокруг кого сюжет?

Передать разнообразие темы через образы: интерес вокруг чего-то

Репродукции: «Охотники на привале» - Перов, «Не ждали» - Репин и другие.

Найти свой вариант.

4. Итоговая работа (3 часа)

«Я - художник» Выполнить самостоятельно работу на свободную тему.

Выявить предпочтения обучающихся к способам рисования (с натуры, по воображению, по памяти, с образца), степень обученности приёмам композиции, уровень творчества.

Прогнозируемые результаты

К концу третьего курса у обучающихся должны быть сформированы навыки самостоятельной, длительной творческой работы.

- Знание законов композиции.
- Творческое применение материалов и техник.
- Умение создавать и выявлять художественный образ.
- Умение анализировать художественное произведение, эмоционально откликаться на Прекрасное.

- Проявление наблюдательности, умения доводить начатое дело до конца.
- Создание «портфолио»: успеваемость, работа на выставке, участие в конкурсе.

Диагностика

Выявить:

- Уровень интереса к изобразительности.
- Степень самостоятельности.
- Перспективы на будущее, определение профессии.

4 курс

(3 год обучения по предмету «Композиция»)

Тема курса: Ассоциативное мышление и эмоциональная сфера.

На четвёртом курсе выделяется 3 часа в неделю, всего 108 часов в год. Увеличение часов связано с предстоящей на пятом курсе итоговой самостоятельной работой. Содержание направлено на совершенствование ассоциативного мышления и развитие эмоциональной сферы юных художников. Необходимость этих тем композиции более чем очевидна. Обладая хорошим ассоциативным мышлением и богатой эмоциональной сферой чувств, художники освобождаются от штампов в изобразительном искусстве, а, значит, начинают творить свои произведения. Творчество, мышление поддаются развитию с помощью специальных заданий и упражнений.

Цель: Развитие ассоциативного мышления и эмоциональной сферы обучающихся.

Задачи:

- Расширить представления об объекте композиции за счёт вариантов решения темы, эмоционального восприятия.
- Учить отбирать из жизненных впечатлений наиболее характерные и типические и отражать их в правдивой и образной форме.
- Способствовать созданию эмоциональных композиций.
- Выявлять ассоциативные ощущения и обучать приемам передачи их средствами изобразительного искусства.
- Развивать умение видеть в окружающей действительности характерное и типическое.

Задания 4 курса отличаются использованием новых подходов к решению тем, которые основываются на знаниях, приобретенных на 2-3 курсах, они больше обогащены эмоциями, ассоциациями и иногда бессюжетны (абстрактны). Обучающиеся выполняют не один вариант задания, а 8-10, что значительно быстрее развивает в них мышление и творчество. К концу 3 курса у детей складывается впечатление, что они умеют рисовать. Познакомившись с заданиями 4 курса, они понимают, что настоящее искусство может взволновать зрителей только тогда, когда художник вложил в произведение свою душу. Рисовать без эмоций, внутреннего напряжения незачем.

Учебно-тематический план

№	тема	материалы	кол-во часов	
			теория	практика
1.	Введение в образовательную программу	учебники, альбомы по искусству		
2.	Ассоциативная композиция (лекция с показом репродукций)	репродукции	1 час	
	Цветовая композиция эмоций: страх, печаль, радость, нежность.	бумага формат А8, акварель, гуашь, 8 вариантов		3 часа
	Графическая ассоциативная композиция «лист», «перо»	бумага формат А4, тушь, перо, акварель.	1 час	6 часов
	Графическая ассоциативная композиция «Цветок», «Животное».	бумага формат А4, маркер	1 час	6 часов
	Графическая ассоциативная композиция «Страна» (Египет, Япония, Русь, Индия).	репродукции, формат А8, маркер 8-10 вариантов.	1 час	6 часов
3.	Беспредметная композиция «Писатель» (Толстой Л.Н., Чехов А.П., по выбору)	репродукции, бумага формат 15х15 акварель, гуашь 4-6 вариантов.		3 часа
	Беспредметная композиция «Музыка» (симфония, романс...)	музыкальные произведения. Формат свободный. 2 варианта.		3 часа
4.	«Зимние виды спорта»	варианты композиции, формат А-4. 2-3. Гуашь.		9 часов
5.	«Торжественный букет». Сюжетная композиция (симметрия, контраст)	бумага формат А-2, гуашь и др. материалы	1 час	4 часа
6.	«Грустный букет» (асимметрия, нюанс)	бумага формат А-2, гуашь и др. материалы		4 часа
7.	Пейзаж. Времена года, время суток. «Дождь» (летний, морозящий, проливной, промозглый, грибной и т.д.)	Репродукции, бумага формат А-8	1 час	6 часов
8.	Композиция и художественность	репродукции	1 час	
9.	«Украсть свой город». Граффити. Эскиз композиции на стене дома или забора в стиле граффити	репродукции. Формат А-2. Свободный выбор материала	1 час	5 часов
10.	Эмоциональная наполненность. «Сказочный образ» (Зимы, Весны, Осени, Лета – по выбору)	бумага формат А-2, материалы по выбору.	1 час теория	6 часов
11.	Общественная значимость образа	репродукции.	1 час	
12.	Новизна. Особенность, неповторимость творчества	репродукции.	1 час	

	художника			
13.	Жизненность. Качество произведения (великие шедевры).	репродукции.	1 час	
14.	Итоговый разговор о главном: Что есть искусство?		1 час	
15.	Выполнение конкурсных работ			33 часа
	Всего:		14 часов	94 часов
Итого: 108 часов				

Содержание

1. Введение в образовательную программу (1 час).

Визуальное знакомство с некоторыми работами 4-го года обучения. Особенность выполнения заданий на ассоциации. Область применения ассоциативных композиций. Необходимые материалы, инструменты для работ. Требования к исполнению.

2. Ассоциативная композиция.

Лекция (1 час). Виды искусства, темы в искусстве требующие ассоциативного выражения. Примеры заданий из обучения на 1-3 году, требующие ассоциативного подхода.

ЗАДАНИЕ № 1 – 3 часа.

Цветовая композиция эмоций: страх, печаль, радость, нежность.

Варианты цветовых гармоний, выражающих чувства. Поиск своего решения.

Требование к оформлению.

ЗАДАНИЕ № 2 – 7 часов.

Графическая ассоциативная композиция «Лист», «Перо». Выполнить графическими материалами осенний лист и перо, используя такое средство композиции как членение.

ЗАДАНИЕ № 3 - 7 часов.

Графическая ассоциативная композиция «Цветок» и «Животное». Выполнить работу помощью выразительных средств графики (линия, пятно)

ЗАДАНИЕ № 4 - 7 часов:

Графическая ассоциативная композиция «Страна»: (Египет, Япония, Русь, Индия). Компоненты, составляющие ассоциацию: климат, национальные цветовые предпочтения, особенности культуры и т.д. Цветовые и графические способы решения тем.

3. Беспредметная композиция

«Писатель» (Толстой Л.Н., Чехов А.П., по выбору) (3 часа)

Компоненты, составляющие ассоциацию: литературные персонажи, литературные произведения. Найти сходство и различие.

Цветовые и графические способы решения тем.

Беспредметная композиция «Музыка» (Симфония, романс...)(3 часа)

Компоненты, составляющие ассоциации.

Найти сходство и различие.

Цветовые и графические способы решения тем.

4. «Зимние виды спорта» (9 часов)

Варианты эскизов по видам спорта.

5. **«Торжественный букет»** Сюжетная композиция (симметрия, контраст) (5 часов)

Использование средств композиции: статика, пропорции (низкая линия горизонта), главное и второстепенное.

Особенное требование: целостность, завершенность

6. **«Грустный букет»** (Асимметрия, нюанс) (4 часа)

Использование средств композиции: динамика, формат (вытянутый по вертикали или горизонтали). Особенное требование: отказаться от художественных приёмов, используемых в предыдущей работе.

7. **Пейзаж. Времена года, время суток. «Дождь»: летний, морозящий, проливной, промозглый, грибной, косой, «слепой» и т.д.** (7 часов).

Выполнить 8 вариантов зарисовок на формате А-8 /простой карандаш, резинка, эффекты/

Оценить оригинальность замыслов, разнообразие приёмов и сюжетов

8. **Композиция и художественность** (1 час)

Изучение и обобщение персонажа. Выход на художественный образ. Правда и вымысел в художественном произведении.

9. **«Украсть свой город». Граффити. Эскиз-композиция** (6 часов).

Знакомство с настенной живописью.

10. **Эмоциональная наполненность. «Сказочный образ» (Зимы, Весны, Осени, Лета) – по выбору** (7 часа)

Аллегорический портрет в полный рост на фоне пейзажа. Выразить своё отношение к времени года через цвет, пластику образа.

11. **Общественная значимость образа** (1 час)

Пафос, героизм, патриотизм – темы художественных произведений разных художников.

Анализ композиционных приёмов для решения темы (художнику удалось передать...)

12. **Новизна. Особенность неповторимость творчества художника** (1 час)

Беседа о методах творческого мышления: «мозговая атака», «Снежный ком», и т.д.

Тема «Новый взгляд» в разных видах искусства.

13. **Жизненность. Качество произведения** (1 час).

Характерные особенности, свойственные великим шедеврам.

Разговор о любимых произведениях. (Обучающимся подготовить репродукции и рассказ о том, что волнует).

14. **Выполнение конкурсных работ.**(33 часа)

15. **Итоговый разговор о главном.** (1 час)

Что есть искусство?

Проведение игры «Что? Где? Когда?» по изученным материалам.

Прогнозируемые результаты

К концу четвёртого курса у обучающиеся должны уметь:

- выполнять композиционное решение картины;
- создавать эмоциональные композиции;
- владеть приемами передачи ассоциативных ощущений средствами изобразительного искусства;

иметь:

- навыки самостоятельной, длительной творческой работы;

проявлять:

- ассоциативное мышление, эмоциональное восприятие, эмоции, чувства, реагировать на «прекрасное»;
- профессиональный интерес к художественной деятельности.

Диагностика

Выявить:

- уровень развития эмоциональной сферы и ассоциативного мышления.
- степень умения закончить работу.
- желание продолжать заниматься художественным творчеством, профессиональное самоопределение.
- участие в конкурсах, выставках.

Список литературы

Для педагога:

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. М., 1985
2. Алёхин А.Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа. М., 1984
3. Алёхин А.Д. О языке изобразительного искусства.
4. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М., 1989
5. Волков Н.Н. Восприятие картины. М., 1976.
6. Грейнер Л.К. Общие основы композиции промышленных изделий. Л., 1970.
7. Иконников А.В..Степанов Г.П. Основы Архитектурной композиции. М., 1971
8. Каменева Е.О. Какого цвета радуга. М., 1971
9. Кирилло А.А. Учителю об изобразительных материалах. М.,1971.
10. Лебедева Е.В., Черных Р.М. Искусство художника- оформителя. М., 1981
11. Левин С.Д. Беседы с юным художником. М., 1988.
12. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. Изд Владос2005 год
13. Паранюшкин Р.В. Композиция. Ростов-на-Дону Феникс. 2005 год
14. Основы методики художественного конструирования. М., 1970
15. Основы художественного ремесла: в 2 ч. /Под редакцией В.А. Бородулина, О.В. Танкус/
16. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия /Сост. Н.Н. Ростовцев, С.Е. Игнатьев, Е.В. Шорохов/. М., 1989.
17. Сомов Ю.С. Композиция в технике. М., 1980.
18. Холмянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн. М., 1985.
19. Художественное проектирование. М., 1979.
20. Шевелёв И.Ш., Марутаев М.А., Шмелёв И.П. Золотое сечение. М.,1990
21. Шорохов Е.В. Композиция М., 1986 .
22. Энциклопедический словарь юного художника. М., 1983
23. Юный художник: Журнал.
24. Яблонский В.А. Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции». М.,1989.

Для обучающихся:

1. Журнал «Юный художник» ежемесячное периодическое издание М.,
2. «Искусство». Энциклопедический словарь школьника. М., «Олма-Пресс» 2000.
3. Каменева Е.О. «Какого цвета радуга». М., 1971.
4. Сокольникова Н.М. «Основы композиции» Обнинск. Изд. «Титул» 1996
5. Школа изобразительного искусства. 10 томов, 5 том. Изд. «Искусство» 1994
6. Энциклопедия для детей «АВАНТА +» том «Искусство» М., 2000.

Программа предмета «Рисунок»

Пояснительная записка

...Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры; рисунок является источником и душой всех видов живописи и корнем всякой науки. Тому, кто так много достиг, что овладел рисунком, я скажу, что он владеет ценным сокровищем.

Микеланджело Буонаротти

Программа «Рисунок» является частью комплексной программы художественной школы. Предмет вводится в учебный план с 1 курса школы. Срок реализации программы «Рисунок» - 5 лет.

Основным принципом обучения является принцип натурального рисования, наблюдения окружающей действительности с дальнейшим применением полученных знаний и умений в творческих композициях.

Искусство рисования – это удивительный процесс создания иллюзии видимого мира, основанный на реалистическом изображении. Рисунку отводится особая роль в обучении, в художественной школе учебный рисунок занимает ведущее место.

Искусство рисования представляет собой художественно-творческий и учебно-познавательный процесс, который позволяет развить наблюдательность, воображение, фантазию, координацию руки и глаза, кроме того, приобрести особое видение мира и утонченность восприятия, а так же теоретические знания и практические навыки в этой области.

Возраст детей 10-15 лет. Характерными особенностями этого возраста является любознательность, становление моральных принципов, активность и неусидчивость, острое восприятие мира, непосредственность, отзывчивость к прекрасному, раскрепощенность, тяга к разнообразной деятельности. Все это учитывает содержание программы, применяемые методы обучения, активная смена видов деятельности. Первый курс является подготовительным этапом и создает необходимые условия для обучения на последующих курсах.

Цель – содействие творческому самовыражению обучающихся посредством графики.

Задачи:

Обучающие:

- обучить основам академического рисунка.

Развивающие:

- развивать пространственное мышление, аналитические способности;
- содействовать развитию интереса к произведениям искусства художников-графиков;
- расширять художественный кругозор.

Воспитывающие:

- способствовать воспитанию эстетической культуры, художественного вкуса;
- стимулировать познавательную активность, коммуникабельность;
- воспитывать самостоятельность, трудолюбие, ответственность.

1 курс (дети 9-10 лет) предполагает общее развивающее обучение, в ходе которого дети знакомятся с основными выразительными средствами рисунка, графическими материалами и способами их использования, получают первоначальные навыки изобразительной грамоты.

2 курс (дети 10-11 лет). Ставятся обучающие задачи. Дети знакомятся с основными правилами и приемами построения формы и пространства на плоскости. Вырабатываются стойкие навыки в области изобразительной грамоты.

3 курс (дети 11-13 лет). Расширяются задачи изобразительной грамоты, закрепляются навыки сознательного применения приемов и методов рисования. Происходит постепенный переход к большему формату (А2).

4 курс (дети 13-14 лет). Более сложное пространственно-перспективное рисование, требующее условных приемов выразительности.

5 курс (дети 14-15 лет). Творческое рисование. Увеличение количества часов.

Образовательный процесс проходит в форме учебных занятий, количество которых по курсам: 1 курс – 1 час в неделю, всего в год – 36 часов; 2, 3 и 4 курс – 2 часа в неделю, в год – 72 часа; 5 курс – 3 часа в неделю, в год – 108 часов.

Занятия по рисунку проводятся с использованием теории и практики, причем практика преобладает. Раскрытию содержания программы способствует индивидуальный подход, использование убедительного визуального ряда, применение метода показа, акцентирование внимания на главных задачах, проведение четкого аргументированного анализа работ.

Прогнозируемые результаты

В процессе обучения по программе обучающиеся должны *знать:*

- теорию по основам академического рисунка.

уметь:

- грамотно изображать натуру.

иметь:

- широкий кругозор;
- уверенность в своих художественных способностях;

- художественно-эстетическое восприятие окружающей среды.

владеть:

- основами академического рисунка на уровне начального художественного образования.

проявлять:

- пространственное мышление;
- аналитические способности и коммуникативные способности;
- самостоятельность, трудолюбие, ответственность, аккуратность;
- познавательную активность;
- художественный вкус.

Формы подведения итогов

- Просмотр работ.
- Обсуждение.
- Выполнение самостоятельных работ
- Выставки работ учащихся.
- Участие в тематических районных, городских, краевых конкурсах.
- Оценка по пятибалльной системе.

Работы обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. Аттестация обучающихся ведется по полугодиям, выставляется текущая оценка ведущим педагогом и оценка за просмотр, которая является главной. В конце и начале года проводится пленер – рисование на открытом воздухе. Рисунки также оцениваются на просмотре. Виды контроля и формы подведения итогов одинаковы на всех курсах.

1 курс

Цель – развитие художественных задатков обучающихся через знакомство с выразительными средствами рисунка

Задачи:

Обучающие:

- научить правильной посадке за мольбертом, постановке руки;
- познакомить с основными графическими материалами и выразительными средствами.

Развивающие:

- развивать глазомер, твердость руки, целостное видение изображаемого;
- способствовать развитию интереса к произведениям искусства художников-графиков;
- развивать коммуникативные навыки.

Воспитывающие:

- воспитывать аккуратность, умение доводить начатое дело до конца;
- воспитывать бережное отношение к материалам и инструментам, к оборудованию мастерской,

- способствовать воспитанию уважительного отношения к своим работам и работам других авторов.

Прогнозируемые результаты

По окончании 1 курса обучающиеся должны

знать:

- выразительные средства, основные графические материалы, инструменты и приемы работы с ними;
- понятия и термины: композиция, симметрия, контраст, тональность, масштаб, пропорции, принцип заслонения, форма, геометрические фигуры, рисунок;
- технику безопасности при проведении разного рода работ;
- правила организации рабочего места;
- отличительные особенности графики.

уметь:

- работать за мольбертом;
- правильно держать карандаш;
- работать на формате А3;
- отличать графику от других видов искусства;
- работать графическими материалами;
- компоновать изображение на листе;
- пользоваться разными выразительными средствами графики (линией, пятном, штриховкой);
- выполнять творческие задания самостоятельно.

проявлять:

- интерес произведениям искусства художников- графиков;
- уважительное отношение к своим работам и работам других авторов;
- аккуратность.

Учебно-тематический план

№	Тема	Кол-во часов	
		теория	практика
1.	Вводное занятие «Беседа о предмете «рисунок»	1	-
2.	Выразительные средства графики. Линия.	1	1
3.	Ось симметрии. Характер силуэта. Принцип заслонения. Рисунок с натуры.	1	2
4.	Разметка и измерения на листе. Штрих.	1	1
5.	Масштабность. Композиция.	1	1
6.	Пропорции. Тональность.	1	3
7.	Ассоциация.	1	1
8.	Самостоятельная работа по пройденному материалу.		4
9.	Характер линии.	1	1

10.	Контраст. Этапы построения.	1	3
11.	Разбор формы.	1	1
12.	Проба работы с различными графическими материалами.	1	3
13.	Итоговое занятие – просмотр. Оформление работ, подготовка к просмотру.	1	3
	Всего:	12 часов	24 часа
Итого: 36 часов			

Содержание

1. Тема: «Вводная беседа о предмете «Рисунок». (1 час).

История, специфика и материалы.

Задание: Выполнение пробных упражнений. Линия, штрих.

Материалы: Формат А3, простой карандаш.

2. Тема: «Выразительные средства графики. Линия». (2 часа).

Беседа об основных средствах графики. Подробно о разных: по характеру, начертанию, светлоте и размеру линий. Пластическая эмоциональная выразительность линий. Организация рабочего места. Правильная посадка за мольбертом, работа с инструментами. Раскрепощение руки, преодоление скованности перед чистым листом, эмоциональное восприятие задания. Упражнения на начертание разных линий.

Задание: Изобразить с помощью разных линий состояние природы, например:

«Море бушует», «Вьюга», «Тишь», «Деревья на ветру».

Материалы: Формат А3, простой карандаш.

3. Тема: «Ось симметрии. Характер силуэта. Принцип заслонения. Рисунок с натуры» (3 часа).

Беседы по темам.

Задание: 1. Рисунок осенних листьев разного силуэта с осью симметрии (1 час).

Задание: 2. «Листопад». Рисунок осенних листьев с натуры с элементами заслонения (2 часа).

Материалы: Формат А3, простой карандаш.

4. Тема: «Разметки и измерения на листе. Штрих» (2 часа).

Развитие «твердости» руки, глазомера. Упражнения на начертание прямых вертикальных и горизонтальных линий, деление на равные заданные отрезки. Одно из основных средств графики – штрих (пятно). Упражнения на штрихование (аккуратность, разнообразность). Разметка формата. Пример поэтапного выполнения задания.

Задание: Рисунок с натуры «Шахматная доска». Разделить формат на равные части с помощью вертикальных и горизонтальных линий. Частично заштриховать.

Материалы: Формат А3, простой карандаш.

5. Тема: «Масштабность. Композиция» (2 часа).

Беседа «Понятие «Композиция, «Масштабность»». Построение круга с помощью осей симметрии. Пример поэтапного выполнения задания. Штрихование.

Задание: «Разные мячики». Разместить и построить на формате круги разного размера и частично заштриховать.

Материалы: Формат А3, простой карандаш.

6. Тема: «Пропорции. Тональность» (4 часа).

Геометрические фигуры. Понятие о пропорциях, тональности.

Задание: Размещение и построение прямоугольников разных по тону, размеру и пропорциям на плоскости листа (копия).

Материалы: Формат А3. Простой карандаш.

7. Тема: «Ассоциация» (2 часа).

Пятно. Ассоциативное и эмоциональное восприятие образа, самостоятельный выбор материала.

Задание: 1. Упражнение «На что похоже?», например: клякса, пятно и т.д.
2. Композиция на тему «Облака».

Материалы: Формат А3. Графические материалы.

8. Тема: «Самостоятельная работа по пройденному материалу» (4 часа).

Владея основными знаниями и навыками о выразительных средствах графики, композиции, тональности, выполнить работу, соответствующими материалами по собственному выбору.

Задание: Композиция «Зима».

Материалы: Формат А3. Графические материалы.

9. Тема: «Характер линии» (2 часа).

Какие бывают линии? (например: агрессивная, мягкая, колючая, добрая и т.д.). Образ линии - образ объекта.

Задание: 1. Упражнение на изображение разных по характеру линий.
2. Самостоятельная композиция «Животные».

Материалы: Формат А3. Графические материалы.

10. Тема: «Контраст. Этапы построения» (4 часа).

Понятие «Контраст» на примере черного предмета на белом фоне или наоборот. Этапы построения плоскостного натюрморта из двух предметов, контрастных по цвету.

Задание: 1. Упражнения. Изображения контрастных предметов.
2. Натюрморт «Яблоко с тарелкой».

Материалы: Формат А3. Простой карандаш (мягкий).

11. Тема: «Разбор формы» (2 часа).

Поэтапный разбор формы и построение от общего к частному.

Задание: «Мягкая игрушка». Форму игрушки мысленно разобрать на простые геометрические фигуры и нарисовать игрушку поэтапно с натуры на листе.

Материалы: Формат А3. Цветной и простой карандаш (мягкий).

12. Тема: «Работа различными графическими материалами» (4 часа).

Работа с тушью, гелиевой ручкой, фломастером, углем, мелками и т.д. На разной по фактуре и цвету бумаге.

Задание: Упражнения по теме.

Материалы: Разные сорта бумаги и различные графические материалы.

13. Тема: Итоговое занятие (4 часа).

Беседа, обобщение пройденного материала. Самостоятельная работа.

Задание: Композиция «Город весной».

Материалы: Формат А3, самостоятельный выбор графических материалов.

Методическое обеспечение

Зрительный ряд

№ Темы:

1. Репродукции работ А.Матисса, П.Пикассо, В.А.Серов, фотографии наскальных рисунков, работы современных художников.
2. Таблица «Выразительные средства графики». Работы учащихся изостудии (из архива).
3. Таблица «Виды симметрии». Сухие листья. Рисунки листьев.
4. Шахматная доска.
5. Схема построения окружности, рисунки на классной доске.
6. Геометрические фигуры.
7. Разные по форме пятна.
8. Работы художников- графиков в ПХГ .
9. Видеофильмы тематические.
10. Паспарту.
11. Работа на классной доске.
12. Таблица «Контрастность и тональность»
13. Репродукции работ художников : А.Дюрер. Микеланджело, В. А.Серов, А.Лаптев.
14. Таблица поэтапного построения игрушки
15. Работы художников- графиков на тематической выставке.

2 курс

Цель – развитие навыков рисования через усвоение и понимание основ линейной перспективы.

Задачи:

Обучающие:

- научить поэтапному построению рисунка, простейшим приемам перспективного построения на плоскости листа, законам светотеневого рисунка;

Развивающие:

- содействовать развитию пространственного и образного мышления, концентрации внимания, «глазомера»;
- содействовать развитию навыков художественного анализа;

Воспитывающие:

- способствовать воспитанию аккуратности, трудолюбия и самостоятельности при выполнении работ;
- способствовать воспитанию чувства уважения и гордости к произведениям искусства русских художников графиков.

Прогнозируемые результаты

По окончании 2 курса обучающиеся должны *знать:*

- законы воздушной и линейной перспективы;
- светотеневую градацию;
- поэтапное выполнение рисунка;

уметь:

- анализировать форму предмета, разбивать ее на простые геометрические тела;
- строить простые по форме предметы быта в перспективе и на плоскости;
- передавать форму и объем предмета по средствам светотени;
- поэтапно выстраивать работу над постановкой;

проявлять:

- аккуратность и самостоятельность при выполнении работ.

Учебно-тематический план

№	Тема	Кол-во часов	
		Теория	Практика
1.	Выразительные средства рисунка. Повторение.	2	4
2.	Наглядная перспектива.	6	14
3.	Средства выявления формы. Светотень и ее закономерности.	4	10
4.	Натюрморт из гипсовых геометрических тел.	3	11
5.	Зарисовки животных.	1	3
6.	Наброски фигуры человека.	2	4
7.	Драпировка.	2	6
	Всего:	20 часов	52 часа
Итого: 72 часа			

Содержание

1. Тема: «Выразительные средства рисунка». Повторение (6 часов)

1 занятие (2 часа) Устное повторение основного материала первого курса.

Задание: «Выразительные средства в рисунке» (карточка- задание);

Задание: Выполнение упражнений на начертание разных линий, построение прямых и кривых линий, упражнения на развитие глазомера (карточка- задание)

2 занятие (2 часа) Знакомство с понятием – копирование.

Задание: Выполнить копию рисунка «Плоский геометрический орнамент».

Отработка навыков: начертание линий, деление на части, приемы штрихования.

3 занятие (2 часа)

Самостоятельно построить простой геометрический орнамент из кривых и прямых линий.

Отработка навыков. Самостоятельное композиционное решение.

Материалы: Листы формат А3, простые карандаши разной мягкости.

2. Тема «Наглядная перспектива» (20 час.)

Общие сведения о наглядной перспективе. Понятия: пространство, точка зрения, поле зрения, предметная плоскость, линия горизонта, точки схода, ракурс, главный перпендикуляр.

Плоские геометрические фигуры, объемные геометрические тела. Гипсовые формы (круглые, граненые). Общие понятия о строении формы и ее конструкции. Оси симметрии. Фигуры вращения. Рисунок с натуры.

1 занятие (1 час) Лекция, беседа: «Общие сведения о наглядной перспективе. Линейная и

воздушная перспектива». Законы линейной перспективы. Понятия: пространство, точка зрения, поле зрения, предметная плоскость, линия горизонта, точка схода.

Задание: составить словарь терминов.

Материалы: формат А3, простой карандаш.

2 занятие (4 часа) Плоские геометрические фигуры, объемные геометрические тела. Знакомство с понятиями: «ракурс», главный перпендикуляр.

Задание: построение плоских геометрических фигур на горизонтальной и вертикальной плоскостях (квадрат, круг) в перспективном сокращении и разных ракурсах: выше линии горизонта; ниже линии горизонта; на линии горизонта; справа от главного перпендикуляра; слева от главного перпендикуляра; прямо перед главным перпендикуляром.

Задание: построение объемных геометрических тел на горизонтальной плоскости (куб, параллелепипед) в перспективном сокращении в разных ракурсах (фронтально, под случайным углом) «Работа с доской», самостоятельная работа.

Материалы: Формат А 3, простые карандаши.

3 занятие (4 часа) Каркасные геометрические тела. Общее понятие о строении формы и ее конструкции. Работа с натуры.

Задание: линейный рисунок каркасных геометрических тел и фигур по законам перспективного сокращения (куб, конус);

Задание: линейный рисунок куба в разных положениях относительно линии горизонта и в разных ракурсах, по законам перспективы. Самостоятельная работа с натуры.

Материалы: Формат А 3, простые карандаши.

4 занятие (4 часа) Гипсовые формы (круглые, граненые). Понятие сквозная прорисовка.

Задание: линейный рисунок с натуры двух гипсовых моделей на горизонтальной плоскости (куб, цилиндр).

Материалы: формат А3, простой карандаш.

5 занятие (4 часа) Выявление простых геометрических форм в конструкции предметов быта. Линейный рисунок с натуры простых по форме предметов быта (ведро, бидон, крышка, коробка). Сквозная прорисовка.

Материалы: формат А3, простой карандаш.

6 занятие (3 часа) итоговое занятие по теме «Наглядная перспектива»

1 часть: практическая - самостоятельная работа с натуры (продолжение темы «предметы быта»)

2 часть: теория

Задание: 1. Графический тест (карточка- задание).

2.. Тест по терминам.

3. Просмотр, обсуждение.

3. Тема: «Средства выявления формы. Светотень и ее закономерности» (14 часов)

Линия, штрих, светотень - средства выявления формы.

Понятия: свет, блик, полутень, тень, рефлекс, падающая тень. Тон, тональная растяжка.

Задание: Выявление тоном геометрических тел: куб, шар, пирамида, конус. Рисунок с натуры.

Материалы: формат А3, простой карандаш.

4. Тема: «Натюрморт из гипсовых геометрических тел» (14 часов)

Рисунок с натуры трех геометрических тел с дополнительным боковым освещением.

Задание: Построить геометрические тела по законам линейной перспективы соблюдая пропорции и тональность. Передать объем предметов с помощью светотени.

Материалы: формат А3, простые карандаши разной мягкости

5. Тема: «Зарисовки животных» (4 часа)

Задание: Выполнить 3-4 зарисовки животных (собаки, кошки) по памяти, используя разный характер линии и ее выразительные свойства.

Материалы: формат А4, простые карандаши, мягкие графические материалы (уголь, сангина, соус, пастель)

6. Тема: «Наброски фигуры человека» (6 часов)

Задание: Выполнить 5-6 набросков фигуры человека с натуры в разных позах.

Материалы: формат А 4, простые карандаши, мягкие графические материалы (уголь, сангина, соус, пастель)

7. Тема «Драпировка» (8 часов)

Задание: Тональное изображение драпировки

Материалы: формат А3, простой карандаш.

Методическое обеспечение

Зрительный ряд

№ Темы

2. таблица «Выразительные средства графики», таблица «Виды орнамента», образец геометрического орнамента для копирования;
3. набор плакатов «Основы наблюдательной и линейной перспективы», набор плоских геометрических фигур (картон), набор объемных геометрических тел (гипс), рисунки построения на доске; каркасный куб, рисунки построения на доске; гипсовая фигура: куб, таблица «Построение куба относительно линии горизонта», рисунки из фонда, рисунки построения на доске; гипсовые тела: куб, конус, рисунки из фонда, рисунки построения на доске; таблица «Поэтапное построение предметов», примеры построения на доске;
4. набор плакатов «Светотень», рисунки из фонда, таблица «Тональная растяжка»;
5. натурная постановка (учебный натюрморт) схемы и таблицы: «Поэтапное построение предметов», «Светотень»;
6. таблицы: «Скелет птицы, особенность построения», «Поэтапное построение», рисунки из фонда, натура (чучела птиц), фотографии;
7. таблица «пропорции фигуры человека», «пропорции головы человека, анфас, профиль», наброски и зарисовки фигуры человека выполненные разными графическими материалами из фонда, «живая модель»;
8. гипсовая розетка простой формы, рисунки из фонда, таблица «Поэтапный рисунок гипсовой розетки»;
9. таблица «Поэтапный рисунок драпировки», рисунки из фонда;
10. таблица «Поэтапный рисунок натюрморта», рисунки из фонда.

Постановочный фонд

№ Темы

3. Куб, конус. Бидон, крынка, коробка.
4. Куб, цилиндр, конус, шар.
5. Ваза, коробка, яблоко, драпировка.
6. Чучела птиц.
7. Макет (модульный) человека.

8. Гипсовая розетка простой формы (Звезда)
9. Драпировка (ткань).
10. Три предмета простой легко читаемой формы, драпировка.

3 курс

Цель - развитие понимания и усвоение принципов конструктивного рисунка.

Задачи:

Обучающие:

- приемам перспективного построения на плоскости листа;
- приемам конструктивного рисунка;
- способам передачи материальности предметов с помощью графических средств и приемов;
- приемам лепки формы предметов при помощи светотени;
- приемам изображения сложной формы в пространстве;
- приемам изображения животных и птиц графическими материалами;

Развивающие:

- способствовать развитию пространственного и конструктивного мышления, наблюдательности, самостоятельности в выполнении учебных и домашних работ;

Воспитывающие:

- способствовать воспитанию целеустремленности и стремлению довести работу до своей завершенности.

Прогнозируемые результаты

Обучающиеся после третьего курса обучения должны

знать:

- особенности конструктивного рисунка;
- этапы построения конструктивного рисунка;
- материалы и техники выполнения набросков;
- приемы передачи движения человеческого тела, животных;
- способы и методы передачи материальности и фактуры;
- законы перспективного построения предметов в пространстве;

уметь:

- поэтапно строить конструктивный рисунок;
- прорабатывать детально форму;
- передавать материальность и фактуру предметов, пространство;
- целостно видеть натуру;
- передавать характер модели, ее пропорции и движение;
- применять различные материалы и техники при выполнении набросков.

Виды контроля

- Просмотр работ.
- Обсуждение.
- Выставки работ учащихся.
- Участие в тематических районных, городских, краевых конкурсах.
- Оценка по пятибалльной системе.

Учебно-тематический план

№	Тема	Кол-во часов	
		Теория	Практика
1.	Фигура человека.	1	5
2.	Конструктивный рисунок.	2	6
3.	Материальность предметов.	2	8
4.	Конструктивный рисунок. Построение ниже линии горизонта.	2	6
5.	Конструктивный рисунок. Построение выше линии горизонта.	2	6
6.	Конструктивный рисунок. Итоговая работа. Натюрморт.	1	9
7.	Зарисовки и наброски фигуры человека.	1	5
8.	Весенний, осенний пленер		16
	Всего:	11 часов	61 час
Итого: 72 часа			

Содержание

1. Тема: «Фигура человека» (6 часов).

Зарисовки с натуры деревянного макета человека в разных позах.

Задание: Две зарисовки макета.

Материалы: Формат А 4, простой карандаш.

2. Тема: «Конструктивный рисунок» (8 часов).

Рисунок гипсового слепка, имеющий глубокий рельеф. Определение пропорций, конструкции, формы с помощью светотени. Этапы построения.

Задание: Выполнить гипсовый фрагмент орнамента «Виток» поэтапно.

Материалы: Формат А 2, простой карандаш.

3. Тема: «Материальность предметов» (10 часов).

Натюрморт из предметов быта, разных по материалу, форме, тональности. Свет искусственный боковой, верхний.

Задание: Поэтапное построение натюрморта из 3-4 предметов с передачей освещения, объема, пространства, материальности предметов.

Материалы: Формат А 2, простой карандаш.

4. Тема: «Конструктивный рисунок. Построение ниже линии горизонта» (8 часов).

«Амфора». Освещение верхнее, боковое. Соотношение деталей, передача материальности, перспективное построение, этапы работы.

Задание: Рисунок амфоры, которая расположена ниже уровня глаз учащихся.

Материалы: Формат А 2, простой карандаш.

5. Тема: «Конструктивный рисунок. Построение выше линии горизонта» (8 часов).

«Капитель». Освещение верхнее, боковое. Соотношение деталей, передача материальности, перспективное построение, этапы работы.

Задание: Рисунок капители, которая расположена выше уровня глаз учащихся.

Материалы: Формат А2, простой карандаш.

6. Тема: «Конструктивный рисунок. Итоговый натюрморт» (10 часов).

Задание: Натюрморт из 5- 7 предметов разной формы и разных поверхностей, на фоне драпировки.

Задание: Сделать четкое конструктивное построение предметов натюрморта. Передать материальность поверхностей.

Материалы: Формат А 2, простой карандаш.

7. Тема: «Зарисовки и наброски» (6 часов).

Зарисовки и наброски фигуры человека с натуры.

Задание: Разными графическими материалами выполнить зарисовки и наброски фигуры человека.

Материалы: Формат А 4, графические материалы.

8. «Осенний и весенний пленер» (16 часов).

Зарисовки архитектуры. Пейзажные зарисовки. Наброски животных и человека.

Методическое обеспечение программы

Зрительный ряд

№ Темы:

1. Таблица «Пропорции человека». Модель.
- 2- 6. Таблица «Перспективное сокращение геометрических фигур». Работы из фонда школы.
8. Таблица «Пропорции человека». Модель. Работы из фонда школы.

Постановочный фонд

№ Темы:

2. Гипсовая розетка «Виток».
3. Предметы: Стеклянная бутылка, корзина, кринка, ткань.
4. Капитель дорической колонны (отруб на плашке).
5. Капитель дорической колонны (отруб на плашке).
6. Капитель дорической колонны (отруб на плашке). Драпировка, ваза.

4 курс

Цель - развитие изобразительных навыков через изучение и изображение формы головы человека

Задачи:

Обучающие:

- познакомить со строением головы человека, научить понимать пластику и правильное изображать;
- научить детализации и детальной проработке формы;
- обучить умению передачи глубины пространства, детализации и детальной проработки формы;

Развивающие:

- способствовать развитию аналитического мышления;

Воспитывающие:

- способствовать воспитанию чувства ответственности за результат собственного творческого труда;
- чувства сопричастности и сопереживания за творческие результаты коллектива школы.

Прогнозируемые результаты

Обучающиеся после четвертого курса обучения должны

знать:

- пропорции головы человека;
- анатомию головы и шеи человека (кости, мышцы).

уметь:

- анализировать и передавать общую форму головы с помощью линейно-конструктивного рисунка и детально прорабатывать ее части;
- подмечать особенности модели (живой и не живой) и по возможности передавать их в рисунке (портретное сходство);
- грамотно выполнять тональный рисунок головы и шеи человека;

Виды контроля

- Просмотр работ.
- Обсуждение.
- Выставки работ учащихся.
- Участие в тематических районных, городских, краевых конкурсах.
- Оценка по пятибалльной системе.

Учебно-тематический план

№	Тема	Кол-во часов	
		Теория	Практика
1.	Фигура человека. Основы движения.	2	2
2.	Голова человека. Анатомия головы и шеи.	2	4
3.	Голова человека. «Плоскостная голова». Гипс.	1	7
4.	Голова человека. Части лица. Гипс.	1	11
5.	Голова человека. Гипсовая модель.	1	9

6.	«Живая» голова. Портрет.	1	11
7.	«Натюрморт с гипсовой маской». Учебная постановка.	1	9
8.	Весенний, осенний пленер		10
Всего:		9	63
Итого: 72 часа			

Содержание

1. Тема: «Фигура человека. Основы движения» (4 часа)

Повторение пропорций фигуры человека, понятие «центр тяжести», устойчивость фигуры во время движения.

Задание: Выполнение схем фигуры человека в движении с разным центром тяжести.

Задание: Рисунок с натуры манекена.

Задание: Наброски фигуры человека с натуры.

Материалы: Формат А 3, А 4, простые карандаши, мягкие графические материалы.

2. Тема: «Голова человека. Анатомия головы и шеи» (6 часов)

Изучение анатомии головы и шеи. Кости, мышцы.

Задание: Выполнение схемы «Кости черепа»

Задание: Копии рисунков черепа в разных ракурсах.

Задание: Рисунок черепа с натуры.

Материалы: Формат А 3, А 4, простые карандаши.

3. Тема: «Голова человека. «Плоскостная голова». Гипс» (8 часов)

Повторение пропорций головы человека. Обобщенное, плоскостное изображение головы. Конструктивный и тональный рисунок.

Задание: рисунок с натуры гипсовой «плоскостной» головы.

Материалы: Формат А 2, простые карандаши.

4. Тема: «Голова человека. Части лица. Гипс» (12 часов)

Рисунки с натуры гипсовых слепков частей лица с мраморной статуи «Давид» Микеланджело. Конструктивный и тональный рисунок на фоне драпировки.

Задание: Рисунок с натуры слепка глаза;

Задание: Рисунок с натуры слепка носа;

Задание: Рисунок с натуры слепка губ;

Задание: Рисунок с натуры слепка уха.

Материалы: Формат А 3, простые карандаши.

5. Тема: «Голова человека. Гипсовая модель» (10 часов)

Передать пропорции, пластику натуры общей формы и проработка деталей.

Задание: Копии головы в разных ракурсах.

Задание: Поэтапное, конструктивное построение и тональный рисунок гипсовой головы с натуры.

Материалы: Формат А 3,2, простые карандаши.

6. Тема: «Живая» голова. Портрет» (12 часов)

Термин «портретное сходство»;

Задание: Выполнить композиционные зарисовки натуры.

Задание: Выполнить рисунок модели с натуры с передачей пластики формы. Постараться добиться «портретного» сходства с натурой. Тональный рисунок.

Материалы: Формат А 2, 4, простые карандаши.

7. Тема: «Натюрморт с гипсовой маской». Учебная постановка» (10 часов)

Натюрморт с гипсовой маской и двумя- тремя предметами с ярко выраженной разной тональностью на фоне драпировок.

Задачи: Композиционное решение;

Поэтапное, конструктивное построение;

Грамотный тональный рисунок, передающий форму и объем предметов;

Точное построение пропорций гипсовой маски (портретное сходство) с проработкой деталей;

Материальность предметов, пространство, плоскости.

Материалы: Формат А 2, 4, простые карандаши.

8. Весенний и осенний пленер (10 часов).

Изображение пространственных зарисовок и этюдов, панорамных видов. Наброски людей и животных.

Методическое обеспечение программы

Зрительный ряд

№ Темы:

1. Таблица: «Пропорции фигуры человека»;
Схемы фигуры с разным центром тяжести;
Репродукции, рисунки из фонда, рисунки на доске, натура.
2. Таблицы: «Кости черепа», «Мышцы головы и шеи человека»;
Раздаточный материал для копирования;
Рисунки из фонда, натура.
3. Таблица: «Пропорции головы человека»;
Рисунки из фонда, натура, репродукции.
4. Рисунки из фонда, натура.
5. Раздаточный материал для копирования;
Рисунки из фонда, натура.
6. Рисунки из фонда, «живая» натура (модель)
7. Рисунки из фонда, натура.

Постановочный фонд

№ Темы:

2. Череп.
3. «Плоскостная» голова. Гипс.
4. Слепки частей лица «Давида» Микеланджело: глаз, нос, рот, ухо.
5. Голова Венеры. Гипс.
7. Гипсовая маска, 2 драпировки разной фактуры, 3 предмета.

5 курс

Цель – развитие изобразительных навыков и умений через изучение и изображение формы тела человека

Задачи:

Обучающие:

- обучить знанию и умению понимать пластику и правильно изображать фигуру человека, умению передавать движение и характер натуры; умению самостоятельно работать как над учебной постановкой, так и над творческой композицией и сознательно подбирать материалы, обосновывая свой выбор, для творческих композиций.
- научить умению анализировать результат своей работы в достижении задач, поставленных перед работой.

Развивающие:

- способствовать развитию аналитического мышления, самостоятельности и способности понимания результата обучения.

Воспитывающие:

- способствовать воспитанию творческой личности способной самостоятельно реализовывать свои знания умения и навыки в области рисунка.

Прогнозируемые результаты

Обучающиеся после пятого курса должны

знать:

- анатомию фигуры человека (скелет, мышцы).

уметь:

- анализировать и передавать общую форму тела и его частей с помощью линейно-конструктивного рисунка и детально прорабатывать ее части;
- подмечать особенности модели и по возможности передавать их в рисунке (пропорции, портретное сходство); пластику, движение;
- грамотно выполнять тональный рисунок фигуры человека;
- владеть твердыми и мягкими графическими материалами

Виды контроля

- Просмотр работ.
- Обсуждение.
- Выставки работ учащихся.
- Участие в тематических районных, городских, краевых конкурсах.
- Оценка по пятибалльной системе.

Учебно-тематический план

№	Тема	Кол-во часов	
		Теория	Практика
1.	Фигура человека. Анатомия.	1	14
2.	Рисунок головы.	1	11
3.	Верхние и нижние конечности	2	10
4.	Поясной портрет.	2	10

5.	Фигура человека в одежде. Драпировки одежды.	2	10
6.	Фигура человека в интерьере.	2	13
7.	Итоговая постановка. «Натюрморт в интерьере».	1	14
8.	Весенний и осенний пленер		15
	Всего:	11 часов	97 часов
Итого: 108 часов			

Содержание программы

1. Тема «Фигура человека. Анатомия» (15 часов)

Краткие сведения об анатомическом строении человека. Повторение – основы движения фигуры человека.

Задание: Выполнение зарисовок макета фигуры человека в разных позах (2-3) Формат А3, простые карандаши.

Задание: Копии рисунков. Формат А3, простые карандаши.

Задание: Наброски и зарисовки живой натуры. Формат А3, простые карандаши, Мягкие графические материалы (сангина, уголь, соус)

2. Тема «Рисунок головы» (12 часов)

Выявление формы с помощью линейно- конструктивного и тонального рисунка. Постараться добиться портретного сходства.

Задание: Выполнение копий с рисунков художников. Формат А 4, графические материалы

Задание: Выполнение зарисовок с натуры разными графическими материалами. Формат А4, графические материалы

Задание: Портрет. Графические материалы на выбор. Формат А 2, графические материалы

3. Тема «Верхние и нижние конечности» (12 часов)

Задание: Копии рисунков.

Задание: Рисунок гипсовых слепков кисти руки и стопы с натуры.

Задание: Зарисовки с натуры руки и ноги в разных ракурсах.

4. Тема «Поясной портрет» (12 часов)

Задание: Предварительные композиционные зарисовки. Формат А 4, простой карандаш

Задание: Рисунок с натуры портрета. Формат А2, простой карандаш

5. Тема «Фигура человека в одежде. Драпировки» (12 часов)

Задание: Зарисовки и наброски фигуры человека с натуры. Формат А 4, простой карандаш

Задание: Рисунок с натуры стоящей фигуры. Формат А 2, мягкие графические материалы.

6. Тема «Фигура человека в интерьере» (15 часов)

Итоговая работа на тему «Человек» *Задание:* Изобразить фигуру человека с натуры в пространстве интерьера.

Выполнить правильно построение пропорций фигуры, пластику, характер натуры. Формат А2, простые карандаши.

7. Тема «Натюрморт в интерьере» (15 часов) Итоговая постановка.

Показать умения, навыки, знания по предмету «рисунок»

Формат А 2 , простые карандаши.

8. «Осенний и весенний пленер» (15 часов)

Занятия проходят на воздухе – в парках, скверах, на набережной реки Кама, зоопарке. Обучающие выполняют наброски, зарисовки, этюды зданий, построек, деревьев, воды, животных,

человека.

Материалы: акварель, гуашь (на выбор), графические материалы (твердые и мягкие), пастель.

Методическое обеспечение программы

Зрительный ряд

№ Темы:

1. Таблица: «Пропорции фигуры человека», «Пропорции головы»; «Скелет», «Мышцы»;
Схемы фигуры с разным центром тяжести;
Репродукции, рисунки из фонда, рисунки на доске, натура.
2. Таблицы: «Кости черепа», «Мышцы головы и шеи человека», «Пропорции головы»;
Раздаточный материал для копирования;
Рисунки из фонда, натура.
3. Таблица: «Верхние конечности. Кости. Мышцы», «Верхние конечности. Кости. Мышцы»
Раздаточный материал для копирования;
Рисунки из фонда, натура.
4. Таблица: «Пропорции головы человека»;
Рисунки из фонда, натура, репродукции.
5. Рисунки из фонда, натура.
6. Таблицы по наглядной перспективе;
Таблица: «Пропорции фигуры человека», «Пропорции головы»;
Схемы фигуры с разным центром тяжести;
Рисунки из фонда, натура.
7. Рисунки из фонда, натура

Постановочный фонд

№ Темы:

7. Предметы интерьера: подиум, стул, Драпировки, напольная ваза, и т. д.

Список литературы

1. Арнхейм Р. «Искусство и визуальное восприятие», М., 1974 г.
2. Барщ А. «Рисунок в средней художественной школе». Изд-во Академии художеств СССР. М., 1963 г.
3. Вейль Г. «Симметрия», М., 1968 г.
4. Воскресенский И. Н. «Городская графика: функция, форма. Язык современной улицы», М., 1986 г.
5. Гика М. «Эстетика пропорций в природе и в искусстве», М., 1936г.
6. Зайцев К. «Структура и форма в архитектуре», М., 1965г.
7. Казаринова В.И. «О красоте предметов», М., 1967г.
8. Кирцер Ю. М. «Рисунок и живопись». Практическое пособие. Москва «Высшая школа» 1992г.
9. Рисунок. Под редакцией А. М. Серова. Москва «Просвещение» 1975 г.
10. Фрилинг Г., Ауэрт К. «Человек. Цвет. Пространство» М., Стройиздат, 1973 г.

Программа предмета «Живопись»

Пояснительная записка

Программа «Живопись» является составляющей частью комплексной программы, одним из профилирующих предметов художественной школы. Предмет вводится в учебный план с 1 курса школы. Срок реализации программы - 5 лет.

Назначение этого предмета – дать начальные знания и навыки реалистического изображения окружающего мира живописными средствами, развить творческие способности.

Знания по живописи и практические навыки позволят обучить обучающихся основам изобразительной грамоты, воспитать понимание произведений выдающихся художников и эмоциональное восприятие их.

Программа «Живопись» в художественной школе представляет собой систематические теоретические сведения и практические задания, которые обучающиеся получают на занятиях по теории изобразительной грамоты, а так же из установок педагога перед каждым заданием. Практическая работа предусматривает также знания по предметам «Цветоведение» и «Колористика».

Обучение реалистичной живописи в художественной школе ведется поэтапно с постепенным усложнением натуральных постановок и решением тех или иных задач, с удлинением сроков работы.

Цель программы - содействие творческому самовыражению обучающихся посредством обучения живописи.

Задачи

Обучающие:

- освоить живописные техники и приемы работы акварельными и гуашевыми красками;

Развивающие:

- содействовать развитию интереса к произведениям искусства художников-живописцев;
- развивать творческие способности;
- способствовать самостоятельности мышления и развитию навыков анализа;
- способствовать выявлению и поддерживать художественную индивидуальность ребенка;

Воспитывающие:

- способствовать воспитанию эстетической культуры, художественного вкуса;
- стимулировать познавательную активность, коммуникабельность;
- воспитывать самостоятельность, трудолюбие, ответственность.

1 курс (дети 9-10 лет). Предполагает знакомство с основными выразительными средствами живописи, материалами и способами их использования, получение первоначальных навыков изобразительной грамоты и понятия композиции.

2 курс (дети 10-11 лет). Перед детьми ставятся обучающие задачи. Дети знакомятся с основными правилами и приемами построения формы живописными средствами и передачи пространства. Вырабатываются стойкие навыки в области изобразительной грамоты.

3 курс (дети 11-13 лет). Расширяются задачи изобразительной грамоты, закрепляются навыки сознательного применения методов и живописных приемов. Происходит постепенный

переход на большой формат (А2)

4 курс (дети 13-14 лет). Дети осваивают более сложную пространственно-перспективную передачу формы и цвета, требующую условных приемов выразительности.

5 курс (дети 14-15 лет). Творческое рисование. Увеличение количества часов.

Образовательный процесс проходит в форме учебных занятий, количество которых по курсам: 1 курс – 1 час в неделю, всего в год – 36 часов; 2, 3 и 4 курс – 2 часа в неделю, в год – 72 часа; 5 курс – 3 часа в неделю, в год – 108 часов.

Предполагаемые результаты

В процессе обучения по программе обучающиеся должны *знать:*

- теорию академической живописи;

владеть:

- живописными техниками и приемами

уметь:

- применять свои знания и умения при создании самостоятельных творческих композиций;
- самостоятельно мыслить и анализировать живописные работы

иметь:

- художественный вкус
- широкий кругозор;
- уверенность в своих художественных способностях

проявлять:

- творческие способности и художественную индивидуальность;
- самостоятельность мышления;
- коммуникативные способности;
- трудолюбие, ответственность, аккуратность, умение довести начатую работу до конца;
- познавательную и социальную активность.

Формы подведения итогов

- Просмотры в конце семестров.
- Участие в выставках.
- Самостоятельные работы по окончанию темы.

Работы обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. Аттестация ведется по полугодиям, выставляется текущая оценка ведущим педагогом и оценка за просмотр, которая является главной. В конце и начале года проводится пленер – рисование на открытом воздухе. Рисунки также оцениваются на просмотре.

1 курс

Цель – развитие художественных задатков обучающихся через знакомство с живописными материалами.

Задачи:

Обучающие:

- научить правильной посадке за мольбертом, организации рабочего места;
- познакомить с жанрами изобразительного искусства;
- дать представление о простейших принципах композиции;
- познакомить с живописными материалами и инструментами;
- познакомить с разными техниками работы красками.

Развивающие:

- способствовать развитию воображения, фантазии,
- способствовать развитию интереса к предмету «живопись» а так же интереса к произведениям искусства художников-живописцев.

Воспитывающие:

- способствовать воспитанию уважения к своим работам и работам других обучающихся, бережному отношению к материалам и инструментам, а также к оборудованию в мастерской, добрых и уважительных отношений в коллективе.

Прогнозируемые результаты

Обучающиеся после первого курса обучения должны

знать:

- отличительные особенности живописи;
- жанры изобразительного искусства;
- выразительные средства;
- материалы и инструменты художника-живописца;
- различные техники работы с красками;
- виды пейзажа;
- виды портрета;
- понятия: композиция, колорит, этюд, линия горизонта, плановость, воздушная и линейная перспектива в пейзаже, рисование с натуры, плоскость горизонтальная и вертикальная, целостность, пропорции, художественный образ, портретное сходство, анфас, профиль, три четверти.
- технику безопасности при работе с материалами и инструментами;
- способы оформления работ, паспарту.

уметь:

- правильно организовать рабочее место;
- прибрать рабочее место после работы;

- уметь смешивать краски на палитре;
- уметь применять различные техники работы с красками;
- равномерно заполнять лист;
- выделять главное;
- работать на форматах А4, А3;
- самостоятельно выполнять творческие задания;
- оформлять свою работу.

проявлять:

- фантазию, творчество;
- уважение к своим работам и работам других авторов;
- бережное отношение к материалам и инструментам, к оборудованию в мастерской;
- добрые и уважительные отношения в коллективе, коммуникабельность.

Виды контроля

- Просмотр работ.
- Обсуждение.
- Выставки работ учащихся.
- Участие в тематических районных, городских, краевых конкурсах.
- Оценка по пятибалльной системе.

Просмотры проводятся в конце 1-го и 2-го полугодий, на просмотре выставляются все учебные и дополнительные работы в завершенной стадии.

На основании текущих оценок и оценки за просмотр выставляются итоговые оценки за полугодия, а затем и за год.

Учебно-тематический план

№	Тема	Кол-во часов	
		теория	практика
1.	Вводная беседа о предмете «Живопись».	1	-
2.	Пейзаж	2	8
3.	Портрет	2	8
4.	Натюрморт	2	8
5.	Посещение выставок	2	-
6.	Весенний пленер	-	3
	Всего:	9 часов	27 часов
Итого: 36 часов			

Содержание

1. Тема «Вводное занятие по предмету «Живопись» (1 час)

История. Специфика. Материалы и инструменты и требования к ним. Выразительные средства живописи: композиция, цвет, контраст, тональность и т.д.

Задание: Проба материалов и инструментов. Композиция «Осеннее дерево».

Материалы: Формат А3, акварель, гуашь.

2. Тема «Пейзаж» (10 часов)

1 занятие (2 часа) Беседа о жанре живописи «пейзаж». Виды пейзажа: сельский, городской, морской, горный, космический, фантастический. Понятие этюда. Особенности работы с гуашевыми красками, приемы.

Задание: Выполнение этюдов – 2-3 пейзажа разного вида.

Материалы: Гуашь художественная, белила, кисти плоские (флейц). Пластиковая палитра, бумага формат 15*10.

2 занятие (3 часа) Времена года. Состояния природы. Особенности работы акварельными красками, приемы. Работа с палитрой.

Задание: Этюды осенних пейзажей на состояния природы, выполненные разными приемами (по сырому, пуанте) и методами (алла прима и многослойно).

Материалы: Акварель, кисти круглые, акварельная бумага А4.

3 занятие (3 часа) Композиция в пейзаже. Воздушная и линейная перспектива в пейзаже. Линия горизонта. Плановость.

Задание: Выполнение этюдов двух осенних пейзажей с разными линиями горизонта. Акварель – многоплановый, гуашь – одноплановый пейзаж с детальной проработкой.

Материалы: Акварельная бумага А3, бумага для гуаши А3, круглые и плоские кисти разного размера. Бумажная и пластиковая палитры.

4 занятие (2 часа) Реальность и фантазия. Просмотр репродукций картин художников работающих в этом направлении, обсуждение, самостоятельный поиск сюжета, выполнение эскизов. Самостоятельный выбор материалов и техник для выполнения работы.

Задание: Написать два зимних пейзажа - реальный и фантазийный, используя разные техники и материалы, применяя знания и умения, полученные по теме «пейзаж».

Материалы: Самостоятельный выбор.

3. Тема «Портрет» (10 часов).

1 занятие (2 часа) Беседа о жанре «портрет». Виды портрета. Возможности изображения человека.

Задание: Придумать образ (голова человека) и выполнить задуманное из фрагментов журнальных фотографий (техника коллаж)

Материалы: бумага А3, ножницы, клей, журналы.

2 занятие (2 часа) Рисуем голову человека. Изучаем строение и пропорции головы человека. Понятия анфас, профиль, три четверти. Работа с таблицей «Пропорции головы человека»

Задание: Выполнение копии таблицы.

Материалы: бумага А3, простой карандаш.

3 занятие (2 часа) Характерные особенности лица присущие данному человеку. Понятие «Портретное сходство». Особенности мужского и женского лица; старого и молодого. «Психологический портрет» передача характера и настроения.

Задание: Выполнить портрет знакомого человека, стараясь передать схожесть с натурой, настроение.

Материалы: Гуашь, бумага А3, плоские кисти, палитра.

4 занятие (2 часа) Фигура человека. Изучаем строение и пропорции. Работа с таблицей «Пропорции фигуры человека».

Задание: Выполнение копии таблицы.

Материалы: бумага А3, простой карандаш.

5 занятие (2 часа) Фантазийный портрет. Творческая работа. Знакомство с творчеством художников работающих в этом направлении.

Задание: Разработать и выполнить композицию «образа времени года»

Материалы: бумага А3, гуашь, акварель (на выбор) глеевые ручки, цветные карандаши и т. д. на выбор.

4. Тема «Натюрморт» (10 часов).

1 занятие (3 часа) Беседа о жанре «натюрморт». Передача красоты вещей, незримое присутствие человека. Передача эпохи, характера, настроения. Тематика натюрморта.

Задание: составить и выполнить натюрморт в технике «коллаж» «Мир моих увлечений»

Материалы: бумага А3, ножницы, клей, журналы.

2 занятие (4 часа) Рисование с натуры: правила и особенности. Выполнение этюдов.

Задание: Выполнить два этюда с натуры (2-3 не сложных предмета с фоном) разными живописными материалами.

Материалы: Акварель, гуашь, акварельная бумага А3, бумага для гуаши А3, кисти, палитра.

3 занятие (3 часа) Тематический натюрморт. Предметы, объединенные одной тематикой.

Задание: придумать и выполнить натюрморт из 3-5 предметов объединенных одним смыслом или темой.

Материалы: гуашь, кисти плоские, палитра, бумага А3.

4 занятие (2 часа) Посещение выставочных залов, экскурсии по музеям города.

5 занятие (3 часа) Пленер. Этюды деревьев.

5. Тема «Весенний пленер» (3 часа)

Задание: Выполнение графических зарисовок и живописных этюдов отдельных объектов: деревья, дома, лавочка и т.п. Зарисовки животных.

Материалы: Пастель, акварель, простые карандаши, уголь, соус.

6. Посещение выставочных залов, музеев города (2 часа)

Методическое обеспечение

Зрительный ряд

№ Темы:

1. Тема

Репродукции работ художников-живописцев выполненные разными живописными материалами.

2. Тема

1,2 занятие: Репродукции с разными видами пейзажей, работы из фонда школы.

3,4, 5 занятие: Репродукции пейзажей «Времена года», примеры разных приемов и методов работы акварельными красками.

6, 7, 8 занятие: Репродукции пейзажей с разными точками изображения одноплановые и многоплановые пейзажи. Примеры линейной и воздушной перспективы. Схема «линейная перспектива»

9, 10 занятие: Репродукции работ художников- живописцев работающих, в этом направлении.

3. Тема

1,2 занятие: Репродукции с разными видами портрета, работы из фонда школы.

3,4 занятие: Таблица «Пропорции головы человека. Части лица». Портреты с разными ракурсами.

5,6 занятие: Схема «мимика». Репродукции с яркими примерами психологического портрета и выраженной мимикой лица, передающих настроение.

7,8 занятие: Таблица «Пропорции фигуры человека. Части тела».

9,10 занятие: Репродукции работ художников- живописцев работающих в этом направлении.

4. Тема

1,2,3 занятие: Репродукции работ художников, работы из фонда школы, выполненных разными материалами.

4,5,6,7, занятие: Примеры поэтапной работы с натуры: акварель, гуашь. Работы из фонда.

8,9,10 занятие: Примеры тематических натюрмортов.

Постановочный фонд

№ Темы:

4 тема занятие 4,5,6,7, предметы не сложной формы и цвета.

2 курс

Цель – развитие изобразительных навыков через освоение живописных приемов и техник.

Задачи

Обучающие:

- познакомить с приемами и техникам акварельной и гуашевой живописи;
- дать представление о цветотоновых отношениях, о натурном рисовании;

Развивающие:

- способствовать развитию интереса к предмету «живопись» а так же интереса к произведениям искусства художников-живописцев;
- развивать наблюдательность;
- способствовать развитию умения целостно видеть изображаемое;

Воспитывающие:

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, уважение к своим работам и работам других авторов.

Прогнозируемые результаты

Обучающиеся после второго курса обучения должны

знать:

- приемы и техники акварельной и гуашевой живописи;
- понятия: ахроматические, хроматические цвета; тональность; локальный цвет; светлота и насыщенность ахроматического цвета; колер, заливка, растяжка цвета; градация светлоты и насыщенности цвета; лессировка;

уметь:

- пользоваться различными приемами и техниками акварельной и гуашевой живописи;
- поэтапно вести работу при выполнении живописных работ с натуры;
- работать цветотоновыми отношениями;
- работать с натурой;

проявлять:

- наблюдательность, трудолюбие, аккуратность и уважение к своим работам и работам других авторов.

Учебно-тематический план

№	Тема	Кол-во часов	
		теория	практика
1.	Осенний пейзаж по этюдам пленера.		4
2.	Техники живописи. Акварель. Приемы работы акварельными красками.	4	6
3.	Гуашь. Технические приемы работы гуашевыми красками.	1	9
4.	Тоновые отношения Тоновое изображение. (Гризайль)	1	11
5.	Общее тоновое состояние. Определение светлоты хроматического тона. (Цвет и тональность).	2	12
6.	Этюды фигуры человека.		4
7.	Этюды животных		4
8.	Весенний пейзаж		4
9.	Осенний, весенний пленер		8
10.	Посещение выставочных залов	2	
Всего:		10 часов	62 часа
Итого: 72 часа			

Содержание

1. Тема «Осенний пейзаж по этюдам пленера» (4 часа)

Повторение: организация рабочего места, особенности акварельных и гуашевых красок. История, виды письма, особенности. Пейзаж (виды, перспектива, плановость).

Задание: «Осенний лист». Проба гуашевых красок. Проба акварельных красок. Формат А 4

Задание: Выполнить осенний пейзаж. Материал на выбор.

Материалы Гуашь художественная, акварель, плоские и круглые кисти, пластиковая и бумажная палитры, бумага формат А 3, 4.

2. Тема «Техники живописи. Акварель. Приемы работы акварельными красками» (10 часов)

Алла прима (враз), многослойная живопись, по сырому. Заливка плоскости, последовательное наложение слоев краски, лессировки, растяжка цвета от более насыщенного к слабонасыщенному, плавный переход от одного цвета к другому, градации тона. Задача отработать основные технические приемы работы с акварелью. Уяснить зависимость основных

свойств цвета от способов нанесения красочного слоя.

Задание: Выполнить ровную заливку прямоугольников основными цветами.

Задание: Выполнить градацию светлоты и насыщенности цвета в данных прямоугольниках.

Задание: Выполнить таблицу «Лессировки. Составные цвета, полученные способом наложения одного цвета на другой».

Задание: В трех одинаковых по размеру прямоугольниках выполнить незаметную глазу растяжку одного цвета от более насыщенного к слабонасыщенному, способом «по сырому».

Задание: В прямоугольнике выполнить не заметный глазу переход одного цвета в другой.

Задание: Выполнить градацию тона хроматических цветов.

Задание: Выполнить градацию тона ахроматических цветов.

Материалы: Акварельные краски, круглые беличьи кисти. Бумага для акварели. Палитра.

3. Тема «Гуашь. Технические приемы работы гуашевыми красками» (10 часов)

Покрытие плоскости краской, последовательное наслаивание слоев краски, растяжка цвета от более насыщенного к слабонасыщенному, плавный переход от одного цвета к другому, градации тона ахроматических цветов с помощью белил, работа краской с помощью вспомогательных инструментов (сухая кисть, работа картоном и т. д.)

Задание: Выполнить «выкраски» - последовательное смешение красок друг с другом в разном процентном соотношении.

Задание: Выполнить несколько разных пейзажей (деревенский, городской, лесной, горный, морской и т. д.), используя разные приемы работы гуашевыми красками.

Материалы: Гуашь художественная, плоские кисти, бумага.

4. Тема «Тоновые отношения Тоновое изображение. (Гризайль)» (12 часов)

Определить самое светлое локальное пятно, самое темное и два промежуточных тона. Передать эти тональные отношения в этюде методом алла прима, обобщенными тоновыми пятнами.

Задание: Выполнить этюд несложного натюрморта из 2-3 простых по форме предметов ахроматической окраски. Тональное изображение натюрморта (гризайль): Первая стадия – нахождение основных тональных отношений. Вторая стадия – более конкретно уточняем силу тона каждого предмета, сравнивая их между собой. Третья стадия - более детальная светотеневая проработка каждого отдельно взятого предмета. Четвертая – обобщение, создание целостного впечатления.

Задание: Драпировка.

Материалы: Одноцветная акварель (гризайль), кисти, бумага формат А3.

5. Тема «Общее тоновое состояние. Определение светлоты хроматического тона» (14 часов) (Цвет и тональность)

Методом Алла прима, обобщенными тоновыми пятнами передать локальные тоновые отношения в пределах общего светотона.

Задание: Выполнить этюды предметов быта, окрашенных в простые цвета.

Задание: Выполнить этюд натюрморта из трех предметов окрашенных в простые цвета.

Материалы: бумага формат А3, акварель, круглые кисти, палитра.

7. Тема «Этюды фигуры человека» (4 часа)

8. Тема «Этюды животных» (4 часа) Этюды мягкими материалами, пастель.

9. Тема «Весенний пейзаж» (4 часа) Этюд гуашевыми красками.

10. «Осенний и весенний пленер» (8 часов)

Задание: Выполнение графических зарисовок и живописных этюдов отдельных объектов: деревья, дома, лавочка и т.п. Зарисовки животных.

Материалы: Пастель, акварель, простые карандаши, уголь, соус.

11. Посещение выставочных залов, музеев города (2 часа)

Методическое обеспечение

Зрительный ряд

№ Темы:

1. Натура.
2. Осенние и весенние этюды из фонда.
Репродукции художников – живописцев.
3. Таблицы: «Цветовой круг»;
«Градация ахроматических цветов. Пограничный контраст»;
«Техника заливки плоскости колером. Градации светлоты и насыщенности цвета, полученные наложением прозрачных слоев краски один на другой»
«Лессировки. Составные цвета, полученные способом наложения одного цвета на другой»;
«Растяжка цвета от более насыщенного к слабонасыщенному»
«Переход от одного цвета к другому».
Репродукции акварелей написанных разными приемами;
Работы из фонда.
4. Таблицы;
Работы из фонда.
5. Таблицы;
Работы из фонда.
6. Таблица «Последовательность этапов работы над натюрмортом».
Репродукции, работы из фонда.
7. Натура, рисунки из фонда.
Таблица: «Пропорции фигуры человека».
8. Репродукции, работы из фонда. Рисунки и фотографии животных.
Таблица: «Скелет млекопитающих животных».
9. Репродукции, работы из фонда.

Постановочный фонд

№ темы

5. Предметы быта: крынка, кружка. Драпировка. Муляжи овощей.
6. Предметы быта простые по форме и цвету.
7. Макет фигуры человека.

3 курс

Цель – развитие изобразительных навыков обучающихся через изучение тонального и цветового изображения фактуры.

Задачи:

Обучающие:

- обучить приемам передачи объема предметов с помощью светотеневой моделировки; приемам передачи материальности предметов; приемам передачи пространства, закономерности световоздушной перспективы;
- обучить последовательности выполнения работ

Развивающие:

- способствовать развитию творческих и аналитических способностей, умения видеть богатства «цветовой палитры» окружающего мира;
- развивать художественную индивидуальность;

Воспитывающие:

- способствовать воспитанию аккуратности, самостоятельности;
- стимулировать познавательную активность.

Прогнозируемые результаты

Обучающиеся третьего курса должны

знать:

- светотеневую моделировку (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающая тень);
- средства и техники изображения объема на плоскости;
- понятия и термины: цвет предметный; цвет обусловленный; цветовые отношения, цельное восприятие; целостность реалистического изображения; насыщенность цвета; нюанс, материальность, плановость, световоздушная среда;
- способы передачи материальности предметов с помощью изобразительных средств;
- закономерности световоздушной перспективы.

уметь:

- передавать объем, цвет, насыщенность, материальность различных предметов;
- сознательно строить световоздушную среду, передавать пространство, плановость;
- целостно видеть и изображать натуру;
- применять различные материалы при выполнении самостоятельной работы;

проявлять:

- художественную индивидуальность;
- творческие и аналитические способности;
- аккуратность, самостоятельность.

Учебно-тематический план

№	Тема	Кол-во часов	
		теория	практика
1.	Этюды букетов на разных фонах.	1	5
2.	Светотеневая моделировка формы. Передача объемности.	1	7

3.	Цвет предметный и обусловленный. Метод работы цветовыми отношениями.	1	7
4.	Насыщенность.	1	7
5.	Материальность.	1	7
6.	Этюды драпировок.	1	5
7.	Передача пространства в этюде, закономерности световоздушной перспективы. Целостность изображения.	1	
8.	Итоговый натюрморт. Самостоятельная работа.		10
9.	Посещение выставочных залов	2	
10.	Осенний, весенний пленер		8
	Всего:	9 часов	63 часа
Итого: 72 часа			

Содержание

1. Тема: «Этюды букетов на разном фоне» (6 часов).

Разные приемы и техники акварельной живописи при выполнении этюдов.

Задание: 3 этюда на заданную тему. В техниках: «Алла-прима» по сухой бумаге, «Алла-прима» по сырой бумаге.

Материалы: акварельная бумага формат А3, акварель.

2. Тема: «Светотеневая моделировка формы. Передача объемности» (8 часов).

Средства и техники изображения объема предметов на плоскости.

Задание: этюды предметов быта – передать объем предметов грациями светотени, используя метод алла прима и многослойной живописи.

Материалы: акварельная бумага формат А3, акварель, гуашь.

3. Тема: «Цвет предметный и обусловленный. Метод работы цветовыми отношениями» (8 часов).

Задание: Выполнить этюды (5-6 шт.) отдельных предметов простой формы и окраски – передать объем предметов цветом, проявляя основные грации светотени в единстве с фоном.

Материалы: акварельная бумага формат А3, акварель, гуашь.

4. Тема: «Насыщенность» (8 часов)

Задание: Выполнить этюд несложного натюрморта из 2-3 предметов домашнего обихода, близких по светлоте и насыщенности, но различных по цветовому оттенку. Передать в этюде цветовые отношения, акцентируя внимание на передаче цветовых оттенков.

Задание: Выполнить этюд несложного натюрморта из 2-3 предметов домашнего обихода сближенной по цветовой окраски, но различной насыщенности цвета каждого предмета.

Материалы: акварельная бумага формат А3, акварель.

5. Тема: «Материальность» (8 часов)

Задание: Используя различные приемы работы с акварельными красками, передать материальность изображаемых предметов. Изучить характерные особенности светотени предметов из разных материалов. Написать этюды предметов из разных материалов (дерево, стекло, металл, глазурированная керамика, матовые глиняные поверхности, и т.д.)

Материалы: акварельная бумага формат А3, акварель.

6. Тема: «Этюды драпировок» (6 часов)

Задание: Выполнить этюды драпировки – висящей, лежащей на горизонтальной плоскости. Передать материальность ткани.

Материалы: акварельная бумага формат А3, акварель.

7. Тема: «Передача пространства в этюде, закономерности световоздушной перспективы. Целостность изображения» (8 часов)

Задание: Написать этюд натюрморта из 3-4 предметов быта с учетом пространственных характеристик цвета. Выявить пространственные планы.

Материалы: акварельная бумага формат А3, акварель.

8. Тема: Итоговый натюрморт. «Натюрморт с чучелом птицы» (10 часов)

Выполнение предварительных этюдов чучела птицы в разных ракурсах без фона. Живопись по влажной бумаге надо сочетать с четким нанесением наиболее существенных и выразительных деталей. По этюдам выполняется следующее задание – натюрморт, с чучелом птицы, на насыщенном фоне.

Задание: 1-2 этюда.

Задание: Написать этюд натюрморта. Передать по средствам живописи акварельными красками: тональность, цвет, насыщенность, объем, материальность предметов. Добиться пространства, целостности этюда.

Материалы: акварельная бумага формат А3, акварель.

9. Посещение выставочных залов, музеев города (2 часа)

10. Тема: «Осенний и весенний пленер» (8 часов)

Этюды отдельных объектов (цветок, растение, ветка, ствол дерева). Этюды с ограниченным пространством (дерево у дома на фоне неба, деревья у воды). Этюды на состояние.

Материалы: акварельная бумага, акварель и живописные материалы и инструменты.

Методическое обеспечение

Зрительный ряд

№ Темы:

2. Натура.
3. Натурная постановка. Акварельные работы из фонда (разные техники), репродукции работ художников: Хруцкого, Врубель «Роза».
3. Таблица «Светотеневая моделировка формы». Репродукции натюрмортов. Работы из фонда.
4. Работы из фонда.
5. Примеры натюрмортов из фонда школы.
6. Работы из фонда из фонда школы.
7. Работы из фонда из фонда школы.
8. Репродукции работ художников-живописцев.
9. Рисунки и фотографии птиц. Работы из фонда из фонда школы. Репродукции работ художников-живописцев.

Постановочный фонд

№ Темы:

2. Живые букеты. Вазы. Драпировки. Муляжи фруктов.
3. Предметы быта простой, понятной формы и цвета.
4. Предметы быта простой, понятной формы и цвета.
5. Предметы быта простой, понятной формы, близких по светлоте и насыщенности, но различных по цвету.

Предметы быта простой, понятной формы близких цвету, но различных по светлоте и насыщенности.

6. Эмалированный бидон, корзина, стеклянная бутылка, деревянная доска, чугунок, керамическая крышка, фарфоровая кружка.
9. Чучело птицы, корзина, ткань, муляжи овощей, разделочная деревянная доска, глиняная глазурованная кружка, стеклянная бутылка.

4 курс

Цель – развитие творческих способностей обучающихся через практику изображения объема и материальности предметов.

Задачи:

Обучающие:

- сформировать колористическое видение природы;

Развивающие:

- способствовать развитию творческих способностей обучаемых;
- развивать художественную индивидуальность;

Воспитывающие:

- воспитывать целеустремленность и стремлению довести работу до своей завершенности;
- стимулировать познавательную активность.

Прогнозируемые результаты

Обучающиеся после четвертого курса должны

знать:

- тоновой масштаб;
- одновременный цветовой контраст; контраст дополнительных цветов; последовательный цветовой контраст; пограничный (краевой) контраст;
- теплохолодность; взаимодополнительность цветотонов; общее цветовое состояние;
- натюрморт в контураже, творческий натюрморт;

уметь:

- работать гуашевыми красками;
- передавать в этюде изменения цветотоновых отношений в зависимости от силы освещения;
- передавать теплохолодность и нюансные светотеневые отношения, устанавливать гармоничную связь между контрастными цветовыми пятнами;
- применять законы композиции в творческих самостоятельных постановках;

проявлять:

- познавательную активность;
- креативную направленность интересов.

Учебно-тематический план

№	Тема	Кол-во часов	
		Теория	Практика
1.	Этюды осенних натюрмортов в разной цветовой гамме		6
2.	Техника работы гуашью. Тоновые отношения в живописи гуашью.	2	8
3.	Контрастное взаимодействие цветов.	2	4
4.	Теплохолодность и взаимодополнительность цветотонов.	2	4
5.	Цветовое состояние природы в зависимости от освещения.	1	5
6.	Колорит.	1	5
7.	Натюрморт из белых предметов.	1	5
8.	Натюрморт в контражуре (против света).	1	5
9.	Творческий натюрморт.	1	7
10.	Осенний и весенний пленер		10
11.	Посещение выставочных залов	2	
	Всего:	13 часов	59 часов
Итого: 72 часа			

Содержание программы

1. Тема «Этюды осенних натюрмортов в разной цветовой гамме» (6 часов)

Повторение материала третьего курса. Этюды-наброски на цветотоновые отношения. Задача передать тоновые и цветовые отношения, наиболее точно выражающие характер природы и отношение к ней.

Задание: Выполнить два этюда с осенними букетами.

Материалы: Акварель, акварельная бумага формат А 3, А2.

2. Тема «Техника работы гуашью. Тоновые отношения в живописи гуашью»(10 час)

Задание: Выполнить этюд не сложного натюрморта, поставленного вблизи окна. Гризайль.

Задача изучить и передать в этюде изменение тоновых отношений в зависимости от силы освещения.

Материалы: Одноцветная гуашь, бумага формат А2, плоские кисти.

Задание: Выполнить предыдущего натюрморта, расположенного в глубине комнаты. Гризайль.

Задача изучить и передать в этюде изменение тоновых отношений в зависимости от силы освещения.

Материалы: Одноцветная гуашь, бумага формат А2, плоские кисти.

3. Тема «Контрастное взаимодействие цветов» (6 часов)

Задание: Написать этюд натюрморта из 2-3 предметов, контрастных по цвету. Задача установить гармоничную связь между контрастными цветовыми пятнами, изучить рефлексную взаимосвязь между ними. Передать теплохолодность.

Материалы: Гуашь, бумага формат А2, плоские кисти.

4. Тема «Теплохолодность и взаимодополнительность цветотонов (6 часов)

Задание: Выполнить этюд предыдущего натюрморта, расположенного в глубине комнаты.

Задача: Изучить и передать в этюде изменение цветовых отношений в зависимости от силы освещения.

Материалы: Одноцветная гуашь, бумага формат А2, плоские кисти

5. Тема «Цветовое состояние природы в зависимости от освещения» (6 часов)

Задание: Выполнить этюд несложного натюрморта, освещенного теплым электрическим светом.

Рисующий находится в условиях дневного освещения. Необходимо определить изменения цвета предметов в зависимости от спектрального состава освещения. Показать эти изменения в этюде.

Материалы: Гуашь, бумага формат А2, плоские кисти.

6. Тема «Колорит» (6 часов)

При небольшом изменении оттенка цвета определить его насыщенность и светлоту, научиться находить отличие одного цвета от другого в ряду одной группы цветов.

Задание: Используя цветовые сочетания среднего интервала 24 – цветного цветового круга, составить и написать этюд натюрморта в холодной цветовой гамме.

Материалы: Гуашь, бумага формат А2, плоские кисти.

7. Тема «Натюрморт из белых предметов» (6 часов)

Передать в этюде теплохолодность и нюансные светотеневые отношения.

Задание: Выполнить этюд натюрморта, составленного из белых предметов. (Натюрморт необходимо осветить светом из окна, а теневую часть подсветить теплым светом электрической лампы).

Материалы: Гуашь, бумага формат А2, плоские кисти.

8. Тема «Натюрморт в контражуре (против света)» (6 часов)

Необходимо определить изменения цвета предметов в зависимости от спектрального состава освещения. Показать эти изменения в этюде.

Задание: Выполнить этюд натюрморта, поставленного на окне при вечернем сумеречном освещении. (Рабочее место освещается теплым, электрическим светом).

Материалы: Гуашь, бумага формат А2, плоские кисти.

9. Тема «Творческий натюрморт» (8 часов)

Итоговая работа. Создать целостный гармоничный цвет в длительной учебно-творческой постановке. Попытаться посредством мира вещей передать мир человека, создать эмоционально насыщенный образ.

Задание: Написать тематический натюрморт.

Материалы: Гуашь или акварель, бумага формат А2.

10. «Осенний и весенний пленер» (10 часов)

Этюды отдельно стоящих архитектурных построек; перспективы городских и деревенских улиц, многоплановые пейзажи.

Материалы: Акварель, пастель.

11. Посещение выставочных залов, музеев города (2 часа)

Методическое обеспечение

Зрительный ряд

№ Темы:

1. Натура.

2. Натурная постановка. Акварельные работы из фонда (разные техники), репродукции работ художников.
3. Натурная постановка. Работы из фонда.
4. Натурная постановка. Работы из фонда.
5. Натурная постановка. Работы из фонда.
6. Натурная постановка. Работы из фонда.
7. Натурная постановка. Работы из фонда. Таблица: «Цветовой круг».
8. Натурная постановка. Работы из фонда.
9. Натурная постановка. Работы из фонда.
10. Примеры натюрмортов из фонда. Репродукции с картин художников.

Постановочный фонд

№ Темы:

2. Живые букеты. Вазы. Драпировки. Муляжи фруктов.
3. Предметы быта простой, понятной формы и цвета, тона, драпировки.
4. Предметы быта простой, понятной формы контрастных по цвету, драпировки.
5. Предметы быта простой, понятной формы, драпировки.
6. Предметы быта простой, понятной формы, драпировки.
7. Предметы быта простой, понятной формы из одной цветовой группы, драпировки.
8. Предметы окрашенные в белый цвет, драпировки.
9. Предметы быта простой, понятной формы, драпировки.

5 курс

Цель - содействие творческому самовыражению обучающихся.

Задачи

Обучающие:

- обучить изображению фигуры человека с помощью живописных техник; созданию колорита произведения;
- научить самостоятельно работать как над учебной постановкой, так и над творческой композицией и сознательно подбирать материалы, обосновывая свой выбор, для творческих композиций;
- научить анализировать результат своей работы в достижении задач, поставленных перед работой.

Развивающие:

- способствовать развитию творческих способностей;
- способствовать самостоятельности мышления;
- способствовать выявлению и поддерживать художественную индивидуальность;

Воспитывающие:

- способствовать воспитанию эстетической культуры, художественного вкуса.

Прогнозируемые результаты

Обучающиеся после пятого курса должны

знать:

- законы композиционного изображения;
- особенности изображения «живой» модели.

уметь:

- свободно владеть и применять живописные методы и приемы акварельными и гуашевыми красками в своих учебных и творческих работах;
- работать с «живой» натурой;
- правильно передавать каллористическое решение;
- делать анализ художественного произведения;

проявлять:

- творческие способности;
- художественный вкус;
- самостоятельность мышления.

Учебно-тематический план

№	Тема	Кол-во часов	
		Теория	Практика
1.	Осенние этюды		9
2.	Драпировка.	1	7
3.	Натюрморт разными материалами. Учебная постановка.	1	20
4.	Интерьер.	1	8
5.	Голова человека. Портрет.	1	17
6.	Фигура человека.	1	17
7.	Итоговая постановка. Тематический натюрморт.		15
8.	Осенний, весенний пленер		10
	Всего:	5 часов	103 часа
Итого: 108 часов.			

Содержание

1. Тема «Осенние этюды» (9 часов)

Занятия проходят на воздухе – в парках, скверах, на набережной реки, зоопарке. Обучающие выполняют этюды зданий, построек, деревьев, воды, животных, человека. Материалы: акварель, гуашь (на выбор) графические материалы (твердые и мягкие), пастель.

2. Тема «Драпировка» (8 часов)

Задание: Выполнить этюд 2 драпировок разных по фактуре (висящих). Передать форму складок, фактуру ткани, освещение.

Материалы: Формат А2, акварель.

3. Тема «Натюрморт разными материалами. Учебная постановка» (21 часа)

Задание: Выполнить натюрморт разными материалами: акварелью, гуашью, в технике коллаж.

Отработать технические приемы работы акварелью, гуашью, цветной бумагой. Создать единый колорит всех трех натюрмортов.

Материалы: Формат А2, акварель, гуашь, журналы, клей.

4. Тема «Интерьер» (9 часов)

Задание: Выполнить интерьер с вазой и драпировками. Передать глубину пространства, освещение, фактурность и материальность предметов в интерьере.

Материалы: Формат А3, акварель

5. Тема «Голова человека. Портрет» (18 часов)

Задание: Выполнить краткосрочные этюды головы человека. Освещение равномерное, боковое, от окна. (2-3 этюда) 9 час. Передать портретное сходство. Передать цветовые отношения изображаемой натуры.

Материалы: формат А3, акварель, гуашь.

Задание: Написать этюд головы человека с плечевым поясом. Освещение равномерное, боковое, от окна. 9 час. Передать портретное сходство, цветовую взаимосвязь и цветовые различия головы с плечевым поясом. Цветотоновая моделировка формы головы, шеи, груди.

Материалы: формат А2, гуашь.

6. Тема «Фигура человека» (18 час)

Задание Краткосрочный поясной портрет этюд человека в одежде. (6 час) Передать материальность разных частей изображаемого: лица, одежды, фона.

Задание: Фигура в полный рост в одежде с интерьером. (18 час)

Материалы: формат А2, А3, гуашь.

7. Тема «Итоговая постановка. Тематический натюрморт» (15 часов)

Пространственный натюрморт, составленный из 7- 8 предметов различного материала и фактуры с драпировками, объединенный одной тематикой (музыка, танец, изобразительное искусство).

Материалы: формат А2, гуашь, акварель (на выбор).

8. «Осенний и весенний пленер» (10 часов)

Этюды отдельно стоящих архитектурных построек; перспективы городских и деревенских улиц, многоплановые пейзажи. Этюды букетов в интерьере.

Материалы: Акварель, пастель, гуашь.

Методическое обеспечение

Зрительный ряд

№ темы:

1. Натура.
2. Натурная постановка. Примерные работы из фонда.
3. Натурная постановка. Примерные работы из фонда.
4. Натурная постановка. Примерные работы из фонда.
5. Натурная постановка. Примерные работы из фонда. Живая модель.
6. Натурная постановка. Примерные работы из фонда. Живая модель.
7. Натурная постановка. Примерные работы из фонда.

Постановочный фонд

№ темы:

1. Модель (живая натура)
2. Драпировки разной фактуры.

3. Предметы из фонда (5-7пред.)
4. Не большие предметы интерьера (ваза, стул, драпировки, картинная рама, музыкальные инструменты. Подиум, настольная лампа, коробки, книги и т. д.)
5. Живая модель.
6. Живая модель
7. Предметы из фонда, объединенные одной тематикой. (7-8 предметов)

Список литературы

1. Алексеев С. О. «О цвете и красках», М.,1978г.
2. Алексеев С.О. «Цветоведение», М., Искусство,1952 г.
3. Вартанова О. перевод «Основы живописи», Испания 1992 г.
4. Волков Н.Н. «Цвет в живописи». М,. 1984г.
5. Денисенко В. И., Штаничева Н. С. «Живопись» М. Академический проект 2009г.
6. Зайцев А.С. «Наука о цвете и живописи». М., Искусство, 1986г.
7. Кирцер Ю.М. «Рисунок, живопись», М., 1992 г.
8. Кузин В. С. «Психология цвета» М., Просвещение 1983г.
9. Смирнов Г.Б. «Живопись», М., 1992 г.
10. Фрилинг Г., Ауэрт К. «Человек. Цвет. Пространство». М., Стройиздат, 1973г.

Программа предмета «Художественная керамика»

Пояснительная записка

Предмет «Художественная керамика» является составной частью комплексной образовательной программы художественной школы «Мечта». Предмет вводится в учебный план со 2 курса школы. Срок реализации программы «Художественная керамика» - 3 года.

Керамика имеет неповторимые физико-химические, механические и эстетические свойства, присущие только ей. Искусство изготовления различных изделий из глины издавна занимало одно из ведущих мест в декоративно-прикладном творчестве народов мира.

Для создания керамического изделия нужно не только обладать художественным вкусом и фантазией, но и необходимыми знаниями о свойствах используемых материалов, их изменениях в течение технологического процесса, о видах обработки и отделки производимой вещи. Поэтому программа «Художественная керамика» включает в себя теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть содержит сведения о возникновении и развитии скульптуры, народных промыслах, из истории керамики и ее видах, данные по материаловедению, технологии изготовления и украшения изделий (добыче и подготовке глины, изготовлению декоративных и функциональных изделий, сушке, отделке и обжигу). Даются основные сведения о композиции, способах зарисовки, моделировании и дизайне керамических изделий.

В практическую часть входят занятия, на которых обучающиеся овладевают приемами изготовления керамических изделий по различным технологиям: ручная лепка различными способами из разных пластических материалов, основные приемы скульптурного и живописного декора, шликерное литье.

В основу программы положена типовая программа, но с учетом особенностей дополнительного образования. Новизна программы в том, что она охватывает смежные с искусством области и предметы: историю, химию, анатомию, литературу и др.

В ходе обучения закладываются основы эстетических знаний, основы общекультурного развития трехмерное изображение предметов помогает ученикам познавать объекты в реальной полноте формы, уделяется внимание формированию наблюдательности, умению видеть характерные признаки, развитию зрительно-двигательной координации. Работа с натуры упорядочивает детскую «стихийность», сосредотачивает внимание на поставленной задаче, позволяет осознанно овладевать навыками лепки, развивает глазомер, учит воспринимать пластические свойства предметов в целом виде.

Для первого курса занятия проводятся один раз в неделю по одному часу, что составляет 36 часов в год. В последующие два года - по 72 в год, при условии, что занятия проводятся один раз в неделю два часа.

Первый курс ориентирован на формирование основных знаний и практических умений обучающихся, а также развитие и укрепление навыков в области подготовки, обработки и отделки глиняных изделий по технологическим картам, по рисункам, эскизам, по образцам и непосредственно наглядным показом.

В работе с детьми второго и третьего курсов художественной школы внимание педагога сосредоточено на задачах целостного решения формы, быстрым наброском массы определить характерную позу с относительно точными пропорциями и гармонией весовых отношений, педагог поощряет применение способа удаления лишнего, а не наращивания формы. Эти знания и умения позволяют в дальнейшем работать с мягкими и твердыми материалами. Основное внимание обращается на детальную проработку форм, приобретение навыков передачи пропорций

и тектонических отношений, фактурную обработку. Второй и третий курсы предполагают более углубленное изучение физических и технологических особенностей глины, способов ее обработки, составление технологических карт, зарисовку, поиск интересного композиционного решения для изделия, приобретение начальных навыков шликерного литья.

Цель программы – содействовать творческой самореализации обучающихся через знакомство с различными видами скульптуры (керамики).

Задачи

Обучающие:

- обучить основам мастерства в области ручной обработки глины: работе с натуры, работе по памяти и представлению, основам композиции;
- познакомить с основами современного керамического производства, с народными промыслами родного края, культурой других народов;

Развивающие:

- способствовать развитию творческой самостоятельности обучающихся и способности, принимать самостоятельные решения;
- способствовать формированию эстетического мышления и анализа;

Воспитывающие:

- способствовать формированию трудолюбия, усидчивости, культуры поведения;
- содействовать формированию уважительного отношения к окружающему миру и себе;
- формировать навыки коллективного творчества, взаимопомощи, как качеств, необходимых для комфортного психологического климата в коллективе.

Итоговые работы, самостоятельно выполненные обучающимися и являющиеся законченными произведениями, могут быть использованы в их личных целях, а также их планируется представлять на смотрах, выставках и реализовывать на различных ярмарках.

Принципы организации образовательного процесса

1. Последовательность.

Постепенное введение обучающихся в мир скульптуры, с каждым годом углубляя приобретённые знания, умения и навыки при работе с разнообразными пластичными материалами (пластилином, гипсом, глиной и др.)

2. Индивидуальный подход.

Подбор практических заданий проводится с учётом личностных особенностей каждого обучающегося, его интересов и уровня подготовленности.

3. Системность.

Полученные знания, умения и навыки обучающиеся системно применяют на практике, что позволяет использовать их в единстве и целостности, реализуя собственный замысел, способствуя самовыражению ребёнка и развитию его творческого потенциала.

4. Наглядность.

Наглядность повышает внимание обучающихся, углубляет их интерес к изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, наблюдательности, мышления.

5. Национальная ориентированность.

Образовательный процесс опирается на традиции художественных ремёсел и культуру народов России и Прикамья. Применяется принцип народного искусства: повтор, вариации и импровизации. Основной пластический материал, используемый в ходе реализации программы - глина, что наиболее отвечает национальному менталитету народов России и коми-пермяков в том числе.

б. Отличительная особенность содержания программы состоит в том, что в ней используется концентрический способ развертывания содержания учебного материала: одни и те же разделы программы изучаются на разных курсах, но в разных объемах и глубине в зависимости от возраста и подготовленности обучающихся.

Методы обучения и формы обучения

- Словесный (беседа, лекция, рассказ)
- Наглядный (показ приёмов работы, наблюдение за работой других)
- Практический (самостоятельные творческие работы)

Формы обучения

Теоретическая часть программы излагается в следующих формах: беседа, лекция, рассказ; просмотр иллюстраций, образцов; просмотр слайдов и дисков с комментариями, последующим анализом и обсуждением; дидактическая игра; презентация работы.

Практическая часть программы проходит в виде: упражнений на заданную тему; творческой работы; коллективной работы.

Прогнозируемые результаты

По окончании трех курсов художественной школы по предмету «Художественная керамика» обучающиеся должны

знать:

- общие сведения об организации трудового процесса;
- сведения о народных промыслах по обработке глины и их специфических чертах;
- основные виды глин и их свойства;
- приемы безопасной работы с глиной, с инструментами и приспособлениями для ее обработки.
- материалы скульптора;
- последовательность, основные приемы и способы, оборудование для изготовления глиняных изделий вручную;
- виды скульптуры;
- основные способы скульптурного и живописного декора керамики;
- сведения о термической обработке изделий;
- виды и причины основных дефектов изделий, способы их предотвращения.

уметь:

- рационально организовать свое рабочее место, выбрать нужное оборудование и инструменты с учетом техники безопасности, поддерживать порядок во время работы;
- под руководством педагога проводить анализ изделия, планировать последовательность его изготовления и осуществлять контроль практической работы по образцу;
- выполнять творческие задания;
- экономно расходовать материал;
- владеть правильными приемами ручной лепки и обработки глины, выполнять круглую скульптуру и рельефную;
- выполнять декоративную отделку поверхности изделия скульптурными и живописными способами;
- предотвращать и устранять основные дефекты изделий;
- работать индивидуально и совместно выполнять творческие задания.

Форма отслеживания результатов

С целью отслеживания результата в конце каждого занятия проводится анализ работ. В конце полугодия проводятся: конкурс, викторина, тест или зачетная (срезовая) работа.

В конце учебного года предполагается участие в городских и краевых выставках, ярмарках, фестивалях.

Условия реализации программы

1. Кабинет на 15 рабочих мест.
2. Умывальник. Аптечка.
3. Технические средства: печь муфельная учебная для обжига мелких изделий, проектор, магнитофон, экран, турнетки, гончарный круг.
4. Оборудованное рабочее место для каждого обучаемого: стол, стул.
5. Помещение для хранения глины и химических реактивов.
6. Ванна для замеса глины.
7. Наглядные пособия: репродукции, иллюстрации, таблицы, плакаты, фотографии, слайды, образцы, муляжи, видеофильмы, готовые изделия ДЛИ, гипсовые формы-отливки и т.п.
8. Инструменты: стеки, кисти беличьи, колонковые и из щетины, карандаши, скалки, «чеснокодавилки», сетка металлическая и синтетическая, подкладные доски, ступки, палитры.
9. Материалы: пластичные материалы (глина, пластилин и т.п.), альбомы и бумага, клей, водоземulsionная, гуашевые, акварельные, акриловые краски, краски для керамики, фломастеры.

2 курс

Учебно-тематический план

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		Теория	Практика
1.	Вводное занятие. Приемы и способы лепки.	1	1
2.	Лепка с натуры, по схеме, по образцу	3	12
3.	Лепка по памяти, по представлению, по замыслу	1	2

4.	Композиция.	-	1
5.	Декоративные работы.	1	1
6.	Гончарство.	1	3
7.	Рисунок.	1	3
8.	Экскурсии.	1	-
9.	Итоговая композиция.	1	1
10.	Итоговое занятие.	2	-
Всего:		12 часов	24 часа
ИТОГО: 36 часов			

Содержание

1. Вводное занятие. Приемы и способы лепки (2 часа)

Цели и задачи курса: Правила внутреннего распорядка в мастерской и помещении Дворца. Введение в программу. Основное оборудование, инструменты и приспособления.

Культура труда, организация трудового процесса, подготовка и оснащение рабочего места. Технологическая и трудовая дисциплина. Беседа об основных направлениях декоративно-прикладного искусства. История производства керамики. Специфические особенности изделий. Современное керамическое производство. Место керамики в жизни человека. Керамика в интерьере. Обзор профессий в сфере производства керамических изделий. Понятие «пластичность». Основные свойства глины, способы лепки.

Практическая работа: просмотр, анализ и сравнение наглядных пособий (готовых изделий, плакатов, репродукций и пр.) Подготовка глины к работе (коррекция влажности, переминание), работа с использованием скалки, стеков и др. Лепка на основе базовых элементов. Диагностика навыков и умений.

Примерные задания: круглая скульптура простых форм, самостоятельный выбор.

2. Лепка с натуры, по схеме, по образцу (15 часов)

Работа с натуры упорядочивает «стихийность», свойственную детям этого возраста, позволяет осознанно овладевать навыками лепки, различать формы предметов в целом, в нерасчленённом виде, ассоциировать их с геометрическими формами (морковь-конус, арбуз, яблоко - шар и т.п.)

1. Фрукты, овощи, грибы. Передача основных пропорций. Изучение формы.

Практические задания: Грибы разных видов. Яблоко, груша, вишня.

2. Рельеф «Листья» (дуб, осина, клен). Расположение на плоскости.

3. Знакомство с живой натурой. Лепка после наблюдений живой модели.

Изучение образцов и схем изделий, анализ формы.

Практические задания: черепаха, мышь, птицы, змеи и др. животные компактной формы. Первое знакомство с живой натурой, наблюдение, обсуждение вслух. Попытка передать главные пропорции и элементарную похожесть. Лепка по рисунку, по схеме, по образцу, по словесному описанию.

3. Лепка по памяти, по представлению и замыслу (3 часа)

Примерные практические задания: Сказочные персонажи (Сивка-Бурка, рыба-кит, кот Варкот и др., согласно возрастным особенностям). Игрушки народных мастеров.

4. Композиция (1 час).

Основные законы построения композиции. Примерные практические задания (по выбору):

мифологические и сказочные сюжеты. (Сказки о Зодиаке, мифы Древней Греции, шуточные сюжеты Дымковской, Каргопольской, Богородской игрушек.)

5. Декоративные работы (2 часа)

Использование различных инструментов и приспособлений для нанесения узоров, орнаментов тиснением на глиняной поверхности. Имитация текстур, поверхностей различных материалов (дерево, кора, камень, ткань и др.). Выбор наиболее выигрышных решений при украшении изделия. Закономерности построения орнамента.

Примерные практические задания: украшение глиняных изделий с помощью изученных инструментов и приспособлений, рельефы типа изразца (стилизация), композиционный рельеф, разработка элементов формы и узора.

6. Гончарство (4 часа)

Простейшие способы ручной формовки сосудов. Применение изученных закономерностей форм (симметрия, цельность, пропорциональность и т.д.)

Примерные задания: простейшей формы чашка, блюдце, карандашница, кувшины.

7. Рисунок (4 часа)

Роль цвета в эмоциональном и художественно-эстетическом восприятии. Знаковое и символическое значение цвета. Старинные и современные технологии росписи керамики. Виды красителей (ангобы, эмали, акриловые и гуашевые краски) и способы их нанесения на глину. Палитра керамических красителей, ее назначение и использование. Виды кистей, их различия по назначению. Нанесение рисунков, узоров, орнаментов на обожженное изделие.

Практическая работа: отработка приемов ручной росписи на бумаге и на обожженных изделиях. Копирование элементов народных стилей росписи (каргопольская, дымковская, филимоновская и др.) и разработка собственных рисунков. Роспись ангобами.

8. Экскурсии (1 час)

Экскурсия в живой уголок, на выставку собак, выставку ДПИ. Практическая работа: зарисовки с натуры.

9. Итоговая композиция (2 часа)

По материалам изученных тем предоставляется право самостоятельного выбора работы. Составление обоснованного плана действий для изготовления выбранного изделия. Моделирование, технологическое планирование работы.

10. Итоговое занятие (2 часа).

Итоговый просмотр работ за 1 полугодие.

Игра-викторина «Скульптор». Анализ работы за год, планы на следующий учебный год.

3 курс

Учебно-тематический план

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		Теория	Практика
1.	Вводное занятие.	2	2
2.	Лепка с натуры, по схеме, по рисунку, по словесному описанию.	6	24
3.	Лепка по памяти, по представлению, по замыслу	1	5
4.	Композиция.	1	1
5.	Декоративные работы.	1	3

6.	Гончарство.	2	6
7.	Рисунок.	2	6
8.	Экскурсии.	2	-
9.	Итоговая композиция.	2	2
10.	Итоговое занятие.	4	-
	Всего:	23 часа	49 часов
	Итого: 72 часа		

Содержание

1. Вводное занятие (4 часа).

Цели, задачи и содержание курса. Повторение правил внутреннего распорядка в мастерской и помещении Дворца. Повторение организации трудового процесса. Рабочее место, трудовая и технологическая дисциплина. Приемы и способы лепки. Разнообразие керамических масс.

Классификация керамики по строению и составу глинистых масс (грубая и тонкая керамика, майолика, фаянс, фарфор, шамот, терракота). Классификация по свойствам и способам производства изделий (архитектурно-строительная, техническая керамика, изделия бытового назначения, декоративная керамика). Достоинства и недостатки некоторых видов керамических масс. Практическая работа: демонстрация образцов керамики, наглядных пособий (фотографии, репродукции и пр.). Анализ образцов (осколков) керамики различных видов. Тренировка в их распознавании. Диагностические тесты.

2. Лепка с натуры, по схеме, по рисунку, по образцу (30 часов).

1. Фрукты, овощи, грибы. Передача основных пропорций. Сравнение двух и более предметов близкой формы.

Примерные практические задания: Яблоко и помидор, орехи и вишня, свекла и лук.

2. Рельеф «Листья» (дуб, осина, клен). Сравнение по форме листьев разных видов. Попытка распределения глубин. Лепка копий с гипсовых слепков

3. Сравнение предметов по величине и форме (формирует глазомер) Кувшин и кружка, яблоко и блюдце. Птицы, рыбы разных пород, животные компактных форм. Лепка по самостоятельному рисунку, по схеме, по словесному описанию, по представленному образцу.

3. Лепка по памяти, представлению, по замыслу (6 часов).

Задания направлены на развитие воображения и фантазии. Нужно проявить собственный взгляд на знакомые предметы.

Примерные практические задания: Фрукты, овощи, цветы, листья, птицы и рыбы, драконы и динозавры. Сказочные персонажи. Игрушки народных мастеров (Сказки А.С.Пушкина, Русские богатыри, сказки Г.Х.Андерсена и др.)

4. Композиция (4 часа).

Задания по композиции направлены на формирование умения выделять фокусный центр, объединяющий вокруг себя и подчиняющий себе другие объекты и детали. Постепенный переход от лепки из отдельных элементов к лепке из целого куска. Несколько объектов лепится с таким расчетом, чтобы между ними была гармоничная связь. Тематика охватывает мифологические, сказочные сюжеты, сюжеты народной игрушки. (Коми-пермяцкие сказки, басни И.Крылова и др.)

5. Декоративные работы (4 часа).

Декоративные и станковые решения рельефа. Соразмерность элементов орнамента.

Примерные практические задания: украшение глиняных изделий, композиционный рельеф,

разработка элементов формы и стилизованного декора из листьев, шишек, ягод.

6. Гончарство (8 часов).

Простейшие способы ручной формовки сосудов. Точная передача пропорций и отношений между частями. Применение различных техник формования гончарных изделий (пластическая, спирально-жгутовая, из пластин.) Шликерное литьё. Основные сведения и приёмы. Свойства гипса.

Примерные практические задания: лепка карандашниц, подставок для кистей, чайников, приготовление шликера, литьё в односторонни формы.

7. Рисунок (8 часов).

Роль цвета в эмоциональном и художественно-эстетическом восприятии. Основные понятия (цветовая гамма, тональность, хроматические и ахроматические цвета, гармоничные сочетания цветов).

Старинные и современные технологии росписи керамики. Виды красителей (ангобы, эмали, акриловые и гуашевые краски) и способы их нанесения на глину. Палитра керамических красителей, ее назначение и использование. Виды кистей, их различия по назначению. Способы нанесения рисунков, узоров, орнаментов на обожженное изделие.

Практическая работа: отработка приемов ручной росписи на бумаге и на обожженных изделиях. Копирование элементов народных стилей росписи (каргопольская, дымковская, филимоновская и др.) и разработка собственных рисунков. Роспись ангобами, красителями.

8. Экскурсии (2 часа).

Экскурсия в музей. Выставку ДПИ.

9. Итоговая композиция (4 часа).

По материалам изученных тем предоставляется право самостоятельного выбора работы. Составление обоснованного плана действий для изготовления выбранного изделия. Моделирование, технологическое планирование работы.

10. Итоговое занятие (4 часа).

Игры. Просмотр и анализ работы за полугодие, год, планы на следующий учебный год.

4 курс

Учебно-тематический план

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		Теория	Практика
1.	Вводное занятие.	2	2
2.	Лепка с натуры, по схеме, по рисунку, по словесному описанию.	6	24
3.	Лепка по памяти, по представлению, по замыслу	1	1
4.	Композиция.	1	1
5.	Декоративные работы.	1	3
6.	Гончарство.	2	6
7.	Рисунок.	2	6
8.	Экскурсии.	2	-
9.	Итоговая композиция.	2	2
10.	Итоговое занятие.	4	-
	Всего:	23 часа	49 часов

Содержание

1. Вводное занятие (4 часа).

Цели, задачи и содержание курса. Повторение правил внутреннего распорядка в мастерской и помещении Дворца. Повторение организации трудового процесса. Рабочее место, трудовая и технологическая дисциплина. Разнообразие керамических масс. Классификация керамики по строению и составу глинистых масс (грубая и тонкая керамика, майолика, фаянс, фарфор, шамот, терракота). Исторический обзор. Керамика разных стран и народов. Виды скульптуры.

Классификация по свойствам и способам производства изделий (архитектурно-строительная, техническая керамика, изделия бытового назначения, декоративная керамика). Монументальная и станковая скульптура, объемная и рельеф.

Практическая работа: демонстрация образцов керамики, наглядных пособий (фотографии, репродукции и пр.) Просмотр слайдов и иллюстраций. Анализ образцов (осколков) керамики различных видов. Тренировка в их распознавании. Диагностические тесты, диагностика навыков и умений.

2. Лепка с натуры (30 часов).

Повышаются требования к передаче характерных особенностей изображения и точности передачи скульптурной формы.

1. Фрукты, овощи, грибы. Сравнение двух и более предметов одного вида, но отличающейся формы.

Примерные задания: Яблоко круглое и овальное, грибы разных сортов.

2. Рельеф «Листья» (дуб, осина, клен). Важно, чтобы составленный эскиз соответствовал скульптурному изображению. Четкое распределение планов, более точная передача характера предметов.

3. Сравнение предметов по величине и форме (формирует глазомер) Кувшин и кружка, яблоко и блюдец.

4. Птицы, рыбы разных пород. Животные. Человек. Лепка по самостоятельному рисунку, по схеме, по словесному описанию, по образцу.

5. Домашнее животное. Самостоятельный выбор позы, движения.

3. Лепка по памяти, представлению и замыслу (6 часов).

Задания направлены на развитие воображения и фантазии. Нужно проявить собственный взгляд на знакомые предметы.

Примерные практические задания: Фрукты, овощи, цветы, листья, птицы и рыбы, драконы и динозавры. Сказочные персонажи. Игрушки народных мастеров.

4. Композиция (2 часа).

Задания по композиции направлены на формирование умения выделять фокусный центр, объединяющий вокруг себя и подчиняющий себе другие объекты и детали. Постепенный переход от лепки из отдельных элементов к лепке из целого куска. Несколько объектов лепится с таким расчетом, чтобы между ними была гармоничная связь. Задания выполняются после обсуждения карандашного эскиза.

Примерные практические задания: сказочные сюжеты, сюжеты народной игрушки, русские сказания, былины, коми-пермяцкий эпос.

5. Декоративные работы (4 часа).

Рельеф усложняется композиционно и орнаментально. Соразмерность элементов орнамента.

Примерные практические задания: композиционный рельеф с включением фигурок птиц и животных. Разнообразие фигур.

6. Гончарство (8 часов).

Способы ручной формовки сосудов. Точная передача пропорций и отношений между частями. Применение различных техник формования гончарных изделий (пластическая, спирально-жгутовая, из пластин.) Лепка сосудов в виде животных. Применение шликерного литья. Изготовление простой изложницы.

7. Рисунок (8 часов).

Основные элементы и мотивы росписи, приемы владения кистью. Разновидности мазка, старинные и современные технологии росписи керамики. Виды красителей (ангобы, эмали, акриловые и гуашевые краски) и способы их нанесения на глину. Палитра керамических красителей, ее назначение и использование. Виды кистей, их различия по назначению. Нанесение рисунков, узоров, орнаментов на обожженное изделие.

Практическая работа: отработка приемов ручной росписи на бумаге и на обожженных изделиях. Копирование элементов народных стилей росписи (каргопольская, дымковская, филимоновская и др.) и разработка собственных рисунков. Роспись ангобами.

8. Экскурсии (2 часа).

Экскурсия в музей. Выставку в дом художника.

9. Итоговая композиция (4 часа).

По материалам изученных тем предоставляется право самостоятельного выбора работы. Составление обоснованного плана действий для изготовления выбранного изделия. Моделирование, технологическое планирование работы.

10. Итоговое занятие (3 часа).

Игры. Анализ работы за полугодие, за год.

Список литературы

1. Акунова Л.Ф., Крапивин В.А. Технология производства и декорирование художественных изделий - М.; В.школа,1984.
2. Боголюбов Н.С. Скульптура на занятиях в школьном кружке; Пособие для учителя,2-е изд.- М.; Просвещение; 1989.
3. Бугумбаев М. Гончарное ремесло. Ростов-на-Дону. «Феникс», 2000.
4. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. М., «Просвещение»,2002.
5. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальной школе.-М.;Дрофа,1999г.
6. Музинский В.М. Приёмы и формы в учебной деятельности. Центр «Педагогический поиск», М., 2002.
7. Хессенберг К. Скульптура для начинающих М., «АРТ-РОДНИК», 2006.

Программа предмета «Основы компьютерной графики и дизайна»

Пояснительная записка

Программа предмета «Основы компьютерной графики и дизайна» является составной частью комплексной образовательной программы художественной школы «Мечта». Предмет вводится в учебный план школы на 5 курсе, срок реализации – 1 год.

Дети, обучающиеся пять лет рисунку, художественному творчеству, в век повсеместной компьютеризации не могут чувствовать себя уверенно, адекватно времени, не могут чувствовать себя профессионалами без навыков владения компьютерными техниками. Кроме того, знание современных информационных технологий может пригодиться как в бизнесе, так и в творческой работе специалиста художника – дизайнера.

Технические ресурсы и программное обеспечение Дворца позволяют освоить эти технологии в компьютерном классе Дворца. В рамках программы компьютер используется учащимися не только как рабочий инструмент, но и как инструмент творческого самовыражения. Умение использования компьютера для художественного творчества является необходимым для современного человека, мечтающего связать своё будущее с художественным творчеством и графикой.

Необходимым условием успешного усвоения программы является владение основными навыками работы с персональным компьютером, общее представление об его архитектуре и функционировании, умения работать с файлами по сохранению информации.

Программа рассчитана на один учебный год. Занятия проводятся один раз по два часа в течение 36 недель (72 часа в учебном году).

Цель программы: удовлетворение потребностей обучающихся в освоении информационных технологий в освоении художественного дизайна.

Задачи:

обучающие:

- сформировать информационную грамотность, выработать навыки применения современных информационных технологий в сфере практической деятельности дизайнера.

развивающие:

- способствовать развитию у обучающихся навыков самостоятельной учебной деятельности;
- развивать у подростков способности к творческому самовыражению.

воспитывающие:

- выработать у детей устойчивый интерес к познавательной, творческой деятельности;
- способствовать обеспечению профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовке обучающихся.

Формы и методы обучения

При проведении учебного процесса предполагается использование следующих методов и форм обучения:

- *Лекция–беседа* - направлена на теоретическую подготовку обучающихся. С лекции начинается изучение новой темы. В ходе лекции даются базовые определения и понятия, очерчивается круг проблем, производится демонстрация на компьютере.
- *Практические занятия на компьютере* - одна из форм закрепления материала. Занятие начинается с постановки задачи, затем проходит обсуждение возможных методов ее решения в рамках изучаемого материала, после чего следует этап выполнения предлагаемых заданий на компьютере.
- *Фронтальные опросы (на каждом занятии), зачеты* по темам (один – два раза в полугодие) проводятся с целью текущей проверки знаний детей.
- *Групповые конкурсы* проводятся с целью стимулирования самостоятельной творческой деятельности учащихся.
- *Индивидуальная консультация учащегося с педагогом* по постановке задач и выполнению индивидуальных творческих работ.

Формы и методы обучения

- *Объяснительно-иллюстративный* метод: педагог разными средствами предьявляет информацию об объекте изучения, а обучающиеся всеми органами чувств воспринимают ее, осознают и запоминают. Так как данный метод не формирует навыки и умения пользоваться этими знаниями, он используется для подачи лекционного материала.
- *Репродуктивный метод* предполагает составление педагогом заданий для обучающихся на воспроизведение ими знаний. Данный метод используется для практических и лабораторных занятий, где обучаемые применяют полученные знания в реальных приложениях.
- *Проблемное изложение* заключается в том, что педагог ставит проблему и сам раскрывает противоречивый путь и логику решения, предоставляя обучающимся контроль за этой логикой, побуждая к вопросам и показывая им доступный для них, более высокий уровень мышления. Используется для объяснения тех тем, которые четко не формализованы и подразумевают субъективное решение. Например, проектирование интерфейса пользователя, подбор цветовых сочетаний, последовательность применения тех или иных инструментов.
- *Частично-поисковый (эвристический) метод* - постепенное привлечение обучающихся к самостоятельному решению проблемы, выполнение отдельных шагов решения поставленной учебной проблемы, отдельных типов исследований путем самостоятельного активного поиска. При этом подключать обучающегося к поиску можно на различных этапах занятия в зависимости от использованных приемов.

Педагогический мониторинг

Периодичность мониторинга:

- текущий мониторинг на каждом занятии в виде наблюдения за работой обучающихся;
- тематический – по мере прохождения темы один – два раза в полугодие (форма – самостоятельная работа);
- итоговый – по завершению всего курса (форма – рекламная или иллюстративная работа) (две работы за учебный год).

Зачётная и итоговая работы оцениваются по пятибалльной системе и учитывают не только освоение компьютерной техники, но и художественные достоинства работы. По итогам двух

зачётных работ и текущих самостоятельных работ выставляется оценка в Свидетельство об окончании курса.

Учебно-тематический план

№ п/п	Название темы	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
1	Введение. Растровая и векторная графика	1	1	2
2	Работа с векторной графикой. Приложение CorelDraw	16	20	36
3	Работа с растровой графикой. Приложение Adobe Photoshop	10	16	26
4	Творческая работа по разработке авторского проекта	1	7	8
	Всего:	28	44	72
	Итого: 72 часа			

Содержание

№	Наименование раздела	Метод обучения
1.	<p>Теоретические основы компьютерной графики</p> <p>Методы представления графического изображения на ЭВМ.</p> <p>Цвет в компьютерной графике.</p> <p>Форматы графических файлов.</p>	Лекция-беседа, практика
2.	<p>Работа с растровой графикой: приложение Adobe Photoshop</p> <p>Знакомство с программой PhotoShop, рабочий стол, панель инструментов.</p> <p>Основные инструменты:</p> <p>создание документа, кисть, карандаш, резинка и их свойства;</p> <p>цвет, системы образования цвета, заливка, настройка градиента;</p> <p>использование слоёв для рисунка; палец, осветлитель;</p> <p>геометрические фигуры; объединение слоёв;</p> <p>трансформация;</p> <p>использование фильтров;</p> <p>эффекты слоя;</p> <p>работа с текстами.</p> <p>Способы выделения фрагментов и режимы наложения слоёв.</p> <p>Сканирование изображений.</p> <p>Устранение дефектов сканирования изображений, штамп.</p> <p>Монтаж изображений.</p> <p>Зачётная работа по теме.</p>	Лекция, практика на ПЭВМ, зачёт
3.	<p>Работа с векторной графикой: приложение Corel Draw</p> <p>Введение в программу Corel Draw</p>	Лекция, практика на

	<p>Рабочее окно программы Corel Draw</p> <p>Понятие объекта. Основа работы с объектами</p> <p>Закраска объектов.</p> <p>Рисование объектов и изменение их формы.</p> <p>Рисование линий, кривых и произвольных фигур.</p> <p>Методы упорядочения и объединения объектов: группирование и разгруппирование объектов; соединении и разъединение объектов; объединение, исключение и пересечение объектов.</p> <p>Эффект объёма.</p> <p>Перетекание.</p> <p>Работа с текстом. Деформация текста.</p> <p>Сложные векторные эффекты.</p> <p>Сохранение и загрузка изображений.</p>	<p>ПЭВМ, работа со справочной литературой, зачёт</p>
4.	<p>Дизайн атрибутов фирменного стиля</p> <p>Сканирование объёмных материалов.</p> <p>Логотип – ключевой элемент графического дизайна.</p> <p>Визитка – лицо клиента.</p> <p>Фирменная открытка и календарь.</p> <p>Фирменный буклет.</p> <p>Компоновка элементов буклета.</p> <p>Вывод иллюстраций.</p> <p>Зачётная работа по теме.</p>	<p>Лекция, практика на ПЭВМ, работа со справочной литературой</p>
5.	<p>Итоговая творческая работа:</p> <p>постановка задачи: выбор темы и художественных средств;</p> <p>разработка творческой работы (темы) и её защита.</p>	

Предполагаемые результаты

По завершению курса обучающиеся должны:

знать:

- методы представления графических изображений;
- способы создание и управление цветом в компьютерной графике;
- форматы графических файлов;

уметь:

- применять на практике инструменты по созданию иллюстраций в среде Coler Draw, по монтажу и улучшению изображений в среде Adobe Photoshop.

Итогом курса являются текущие самостоятельные и две зачётные работы по темам: «Графика и дизайн в Coler Draw» и «Графика и дизайн в Adobe Photoshop», которые оцениваются по пятибалльной системе и учитывают не только освоение компьютерной техники, но и художественные достоинства работы.

Условия, необходимые для реализации программы

Программа реализуется на компьютерах совместимых с IBM PC при наличии не менее 10 персональных рабочих мест учащегося, принтера, сканера, локальной сети, выхода в Internet и соответствующих технических ресурсов компьютеров, позволяющих установить программные пакеты Coler Draw и Adobe Photoshop.

Для успешной поддержки теоретического курса предполагается наличие следующего программного обеспечения: операционная система Microsoft Windows 2000 Professional, Интернет браузер Microsoft Internet Explorer, векторный графический редактор CorelDraw 10, растровый графический редактор Adobe Photoshop CS2.

Список литературы и источников.

1. Буляница Т. Дизайн на компьютере: Самоучитель. – СПб: Питер, 2003.
2. Гончаров Алексей. Самоучитель HTML.– СПб: Питер. 2000.
3. Ефимова О., Моисеева М., Шафрин Ю. Практикум по компьютерной технологии. Упражнения, примеры, задачи. Методическое пособие. Изд. второе, дополн. и переработанное. - М: АБФ, 1997.
4. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум / Л.А. Залогова. – 2-е изд. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2007.
5. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие/ Л.А. Залогова. – 2-е изд. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2006.
6. Миронов Д. CorelDraw 11. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2003.
7. Освальд Михаэль. Vbh CorelDraw: пер. с нем. – К.: Торгово–издательское бюро ВНВ, 1995.
8. Создание Web - страниц и Web - сайтов. Самоучитель: Учебное пособие/ под ред. В.Н. Печникова. – М.: Изд-во Триумф, 2006.
9. Шафрин Ю. Основы компьютерной технологии. Учебное пособие для 7-11 классов по курсу "Информатика и вычислительная техника". Издание второе, дополненное и переработанное. – М: АБФ, 1998.

Программа предмета «Дизайн»

Пояснительная записка

Программа «Дизайн» является составной частью комплексной образовательной программы художественной школы «Мечта», адресована обучающимся третьего курса. Содержание программы базируется на знаниях, умениях, навыках, приобретенных обучающимися в течение двух лет обучения в художественной школе по предметам: «Введение в искусство», «Цветоведение», «Колористика».

В переводе с английского языка дизайн означает «проект», «рисунок», «замысел», «конструирование». Область применения современного дизайна очень широка: архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство, графика. Дизайн как область художественного творчества, как профессиональная деятельность является очень актуальным и востребованным видом изобразительного искусства. Трудно назвать области человеческой деятельности, где бы дизайнер не нашел себе применение: издатели книг и журналов, мебельщики, художники-модельеры, визажисты, декораторы, проектировщики интерьеров и ландшафта, костюмеры, флористы и др.

Профессия дизайнера требует разносторонних и глубоких знаний и умений: нужно хорошо и грамотно рисовать, иметь развитый художественный вкус, уметь пространственно видеть окружающий мир, иметь образное мышление, развитое воображение и, самое главное, - уметь наблюдать. Внимательно наблюдать за тем, что и как делают люди, создавая окружающую предметную среду, находить удобные, красивые и оригинальные дизайнерские решения в достижении творческих целей.

Программа «Дизайн» рассчитана на один год обучения и предполагает 2 учебных часа в неделю. Программа содержит теоретический материал, практические задания, предполагает проектную деятельность обучающихся.

В программу курса входят темы, являющиеся ключевыми в освоении искусства дизайна:

- Виды дизайна
- Дизайн интерьера
- Основы проектирования
- Цвет в дизайне
- Орнамент
- Стили архитектуры
- Декорирование и стилизация интерьера
- Предметная среда в интерьере
- Предметное искусство
- Ландшафтный дизайн

Цель программы: содействие самореализации обучающихся в области дизайна через изучение основ дизайнерского искусства.

Задачи

обучающие:

- познакомить с историей становления и развития дизайна в России и зарубежных странах;
- способствовать формированию независимого мышления для реализации творческого потенциала

ребенка в соответствии с индивидуальными способностями;

- научить основам дизайнерского искусства посредством теории и практики по данному курсу;

развивающие:

- содействовать развитию художественного вкуса;

- способствовать развитию творческих способностей и образного восприятия окружающего мира;

воспитывающие:

- способствовать сознательному подходу к изучению предмета;

- развивать и активизировать познавательную деятельность обучающихся;

- содействовать повышению эрудиции в области изобразительного искусства.

Методы обучения

- Словесный (рассказ, беседа, лекция, экскурсия)
- Наглядный (показ, просмотр видеоряда, демонстрация приемов работы, наблюдение, анализ)
- Практический (самостоятельная творческая работа, упражнения, наброски, эскизы, чертежи, проекты (с защитой), мастер-класс, выставки, конкурсы, бинарное занятие, занятие-игра)

Прогнозируемые результаты

После обучения по программе «Дизайн» обучающиеся должны *знать:*

- историю и развитие дизайна;
- связь дизайна с другими видами изобразительного искусства;
- законы взаимодействия цветов;
- цветовые ассоциации;
- стили орнамента;
- перспективу в интерьере;
- интерьерный дизайн (функциональность, освещение);
- современные виды арт-дизайна;
- спецтехнологии (современные материалы и техники);
- стили архитектуры;
- основы графического и ландшафтного дизайна.

уметь:

- проводить самостоятельный анализ произведений искусства;
- определять вид, жанр, стиль произведения искусства;
- разработать эскиз, цветовой набросок, колористическую таблицу, проект;
- правильно использовать художественные материалы и инструменты в зависимости от поставленной творческой задачи;
- грамотно применять приемы и художественные техники в практической работе;
- самостоятельно реализовать творческую идею, замысел.

Способы замера результата

- Наблюдения педагога
- Просмотры, выставки работ
- Обсуждение, разбор работ
- Участие в конкурсах, тематических выставках
- Участие в научно-практических конференциях
- Тестирование обучающихся
- Анкетирование родителей.

Учебно-тематический план

№	Тема занятия	Теория	Практика	Общее кол-во часов
1.	Вводное занятие	1	1	2
2.	Виды и жанры искусства	1	1	2
3.	Цветоведение	1	1	2
4.	Психология цвета	1	1	2
5.	Орнамент. Стили орнамента и композиция	2	4	6
6.	Орнамент в ДПИ	3	3	6
7.	Интерьер	2	4	6
8.	Мебель. История развития дизайна мебели	2	4	6
9.	Интерьерные зоны	1	1	2
10.	Цветовой дизайн дома.	1	3	4
11.	Основы проектирования	2	6	8
12.	Арт-дизайн: создание предметной среды в интерьере		4	4
13.	Композиции из цветов в интерьере	2	2	4
14.	Спецтехнология: современные материалы	1	1	2
15.	Декор в интерьере: «марблс»	0,5	3,5	4
16.	Архитектура	2	2	4
17.	Графический дизайн и реклама	1	3	4
18.	Ландшафтный дизайн.	1	3	4
19.	Итоговое занятие.			
	Всего:	24,5	47,5	68
Итого: 72 часа				

Содержание

1. **Вводное занятие (2 часа).** Знакомство с историей дизайна. Классификация дизайна, его виды: промышленный, техническая эстетика, художественное конструирование, арт-дизайн

Практическая работа: разработка эскиза формы и оформления оконного проёма жилого помещения.

2. **Виды и жанры искусства (2 часа).** Связь дизайна с другими видами изобразительного искусства: архитектурой, скульптурой, живописью, графикой, декоративно-прикладным творчеством. Практическая работа: дизайнерская разработка предмета быта (часы, чайник, ваза и т.д.).

3. **Цветоведение (2 часа).** Физические свойства цветов: основные и дополнительные, тёплые и холодные, пары дополнительных цветов, нюанс и контраст.

Практическая работа: упражнение по взаимодействию цветов (тёплые на фоне холодных, холодные на фоне тёплых).

4. **Психология цвета (2 часа).** Влияние цвета на человека. Цвет и настроение, цвет и здоровье. Практическая работа: цветовые ассоциации.

5. **Орнамент (6 час).** Стили орнамента и композиция: готический, ренессанс, барокко, рококо, ампир, модерн, старорусский, натуралистический, декаданс. Практическая работа: составление таблиц-схем по стилям орнамента, оформление альбома «Орнамент».

6. **Орнамент в ДПИ (6 часов).** Особенности композиционного построения в народных художественных промыслах: Хохлома, Городец, Гжель. Использование народных мотивов в дизайне (одежда, посуда). Практическая работа: разработка эскизов одежды, посуды, головных уборов в стиле народного промысла.

7. **Интерьер (6час).** Понятие перспективы в интерьере. Построение интерьера с 1-ой и 2-мя точками схода. Практическая работа: выполнение чертежа комнаты.

8. **Мебель (6 час).** История развития дизайна мебели (Греция, Египет, Франция, Англия, Россия) Практическая работа: построение чертежа стола, стула, кресла в интерьере. Дизайнерское оформление старого стула.

9. **Интерьерные зоны (2 часа).** Цвет в интерьере. Практическая работа: разработка цветовой гаммы для разных зон жилого помещения.

10. **Цветовой дизайн дома (4 часа):**

- цветовые иллюзии
- цветовые оттенки
- сочетаемость цветов и цветовых групп
- цвет и освещение
- цвет и функциональность помещений
- радуга красок в интерьере

Практические задания - по каждому разделу темы (зарисовки, цветовые раскладки, эскизы).

11. **Основы проектирования (8 часов).** Проект жилого помещения с несколькими интерьерными зонами. Защита проекта.

12. **Арт-дизайн: создание предметной среды в интерьере (4 часа).** Особенности создания «штучных», эксклюзивных вещей: от замысла - к композиции. Вторая жизнь вещей.

13. **Композиции из цветов в интерьере (4 часа).** История развития искусства «икэбана» (Япония). Художественно-композиционные принципы, виды композиции. Практическая работа: выполнение эскизов и цветочных композиций.

14. **Спецтехнология: современные материалы (2 часа).** Знакомство с современными видами отделки помещений, материалами, приёмами работы, инструментами. Практическая работа: упражнения в технике «печать», «монотипия».

15. **Декор в интерьере: «марблс» - стеклянные шарики (4 часа).** Знакомство с

материалом, историей появления и его применением в декоре жилища. Практическая работа: составление композиции с применением «марблс» и цветов, свечей. Оформление рамок и картин.

16. **Архитектура (4 часа)**. Знакомство со стилями в архитектуре: шинаузри, модерн, дворцовый стиль, хай-тек. Особенности, основные черты, характерные детали интерьера и декора. Практическая работа: разработка эскиза помещения гостиной в одном из стилей (на выбор).

17. **Графический дизайн и реклама (4 часа)**. Понятие графики в дизайне, её виды и способы выполнения. Реклама и дизайн витрины. Практическая работа: выполнение эскизной разработки оформления витрины магазина и составление декоративной композиции для витрины.

18. **Ландшафтный дизайн (1 час)**. Знакомство с видами и стилями садово-парковых композиций, планировкой и декоративными элементами.

19. **Итоговое занятие (3 часа)**. Практическая работа: эскиз-проект планировки сада и его презентация.

Список литературы

1. Браиловская Л.В. Арт- дизайн: красивые вещи. Ростов на Дону, 2004, «Феникс».
2. Куприсов Н. Гармония цвета вашего дома. Ростов на Дону, 2005, «Феникс».
3. Катханова Ю.Ф. Дизайн. Учебное пособие. «Владас», М., 1994.
4. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. Молодая гвардия. М., 1994.
5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания. Просвещение, М., 1985.
6. Словарь по мировой художественной культуре. Садохин А.П. М, 2001.
7. Траудэл Х. Ткань и краска. Профиздат. М., 2002.
8. Холмянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн. Просвещение, М., 1985.
9. Эстетика. Словарь. Политиздат, М., 1989.